

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Направление 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Специализация: Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения: очная

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2024

Москва, 2024 г.

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
специалитета по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Квалификация: Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Мастерская

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД	Наличие РПД
Блок 1. Дисциплины (модули)			
Обязательная часть			
Б1.О.01	История России	Истории и философии	
Б1.О.02	Философия	Истории и философии	
Б1.О.03	Культурология	Эстетики, истории и теории культуры	
Б1.О.04	Эстетика	Эстетики, истории и теории культуры	
Б1.О.05	Основы государственной культурной политики Российской Федерации	Истории и философии	
Б1.О.06	Иностранный язык	Русского и иностранных языков	
Б1.О.07	Безопасность жизнедеятельности	Специальной физической подготовки и охраны здоровья	
Б1.О.08	Антикоррупционное поведение	Дистрибьюции и маркетинга	
Б1.О.09	Основы финансовой грамотности	Дистрибьюции и маркетинга	
Б1.О.10	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья	
Б1.О.11	История русской литературы	Эстетики, истории и теории культуры	
Б1.О.12	История зарубежной литературы	Эстетики, истории и теории культуры	
Б1.О.13	История русского изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств	✓
Б1.О.14	История зарубежного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств	✓
Б1.О.15	История отечественного кино	Киноведения	
Б1.О.16	История зарубежного кино	Киноведения	
Б1.О.17	История звукозаписи	Звукорежиссуры	
Б1.О.18	Теория и история музыки	Звукорежиссуры	
Б1.О.19	История и теория киномузыки	Эстетики, истории и теории культуры	

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД	Наличие РПД
Б1.О.20	Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)	Звукорежиссуры	
Б1.О.21	Основы кинематографического мастерства		
Б1.О.21.01	Кинодраматургия	Драматургии кино	
Б1.О.21.02	Основы кинооператорского мастерства	Кинооператорского мастерства	
Б1.О.21.03	Фильмопроизводство	Продюсерского мастерства	
Б1.О.21.04	Звукозрительный анализ фильма	Звукорежиссуры	
Б1.О.22	Теория звукозрительного образа	Звукорежиссуры	
Б1.О.23	Эстетика кинофонографии	Звукорежиссуры	
Б1.О.24	Музыкальное оформление аудиовизуальных произведений	Звукорежиссуры	
Б1.О.25	Слуховой анализ	Звукорежиссуры	
Б1.О.26	Акустика	Звукорежиссуры	
Б1.О.27	Основы физики звука	Звукорежиссуры	
Б1.О.28	Физические основы звуковой электроники	Звукорежиссуры	
Б1.О.29	Современные аудиотехнологии	Звукорежиссуры	
Б1.О.30	Технология записи музыки	Звукорежиссуры	
Б1.О.31	Звуковое оборудование	Звукорежиссуры	
Б1.О.32	Рабочие станции для аудио	Звукорежиссуры	
Б1.О.33	Работа звукорежиссера с актером	Звукорежиссуры	
Б1.О.34	Технология производства первичных фонограмм	Звукорежиссуры	
Б1.О.35	Технология озвучивания	Звукорежиссуры	
Б1.О.36	Технология монтажа фонограмм	Звукорежиссуры	
Б1.О.37	Технология перезаписи фильма	Звукорежиссуры	
Б1.О.38	Технология и практика дизайна звука	Звукорежиссуры	
Часть, формируемая участниками образовательных отношений			
Б1.В.01	Авторское право	Продюсерского мастерства	
Б1.В.02	Творческие семинары по мастерству	Звукорежиссуры	
Б1.В.ДВ.01	Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.01		
Б1.В.ДВ.01.01	Музыка в авторском кинематографе	Звукорежиссуры	
Б1.В.ДВ.01.02	Музыка в жанровом кино	Звукорежиссуры	
Б1.В.ДВ.02	Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.02		
Б1.В.ДВ.02.01	Проектирование современных студийных комплексов	Звукорежиссуры	
Б1.В.ДВ.02.02	Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования	Истории и философии	

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД	Наличие РПД
Б1.В.ДВ.03	Элективные дисциплины по физической культуре и спорту		
Б1.В.ДВ.03.01	Сценическое движение	Актерского мастерства	
Б1.В.ДВ.03.02	Шахматы	Специальной физической подготовки и охраны здоровья	
Б1.В.ДВ.03.03	Йога	Специальной физической подготовки и охраны здоровья	
Б1.В.ДВ.03.04	Адаптационная физическая культура	Специальной физической подготовки и охраны здоровья	
Блок 2. Практика			
Обязательная часть			
Б2.О.01(У)	Ознакомительная практика	Звукорежиссуры	
Б2.О.02(П)	Творческо-производственная практика	Звукорежиссуры	
Блок 3. Государственная итоговая аттестация			
Обязательная часть			
Б3.01(Г)	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	Звукорежиссуры	
Б3.02(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	Звукорежиссуры	
Факультативы			
Часть, формируемая участниками образовательных отношений			
ФТД.В.01	Основы военной подготовки	Специальной физической подготовки и охраны здоровья	
ФТД.02	Основы программирования	Анимации и компьютерной графики	

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« ___ » _____ 2024г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Акустика»**

Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения очная

Москва, 2024

Авторы: Литвин С.А., кандидат технических наук, доцент кафедры звукорежиссуры ВГИК;
Соболева М.А., звукорежиссер записи музыки, доцент, профессор кафедры звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от «23» августа 2017г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины по основному разделу:

- подготовка студентов - звукорежиссеров к профессиональной работе с возможностью создания оптимальных акустических условий при работе с аудио материалом в кино- и видеопродукции;
- знание и применение на практике знаний о физических характеристиках музыкальных звуков и инструментов, об акустических особенностях музыкальных инструментов, музыкальных коллективов, человеческого голоса, получение знаний, необходимых звукорежиссерам для решения профессиональных задач.

Задачи дисциплины

- научить студентов применять в профессиональной деятельности знания по архитектурной акустике,
- изучить особенности комплексного архитектурного акустического моделирования помещений и акустической обработки помещений;
- изучить особенности электроакустического моделирования звуковых полей в помещениях и оптимизации расположения электроакустических систем;
- грамотно решать вопросы по выбору типов и количества микрофонов, их расстановки при записи акустической музыки под задачи проекта.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Акустика» согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является обязательной дисциплиной в рамках базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 1 - 4 курсов во 2 - 7 семестра; 4 семестре данная дисциплина делится на, собственно «Акустику» и «Музыкальную акустику», которые читаются параллельно. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа, из них 222 академических часа контактной работы, 54 академических часа самостоятельной работы и 48 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь знания по курсу физики в рамках основной образовательной программы общего среднего образования. Также студенты должны владеть знаниями по дисциплине «Основы физики звука», «Физические основы звуковой электроники». Для освоения раздела «Музыкальная акустика» владеть знаниями по дисциплине «Теория и история музыки», «История звукозаписи».

В свою очередь на знаниях по дисциплине «Акустика» базируется изучение дисциплин «Современные аудиотехнологии», «Слуховой анализ», «Искусство музыкальной фонографии».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:

- *знать* основные понятия архитектурной акустики, основные параметры техники звукоусиления, акустические особенности концертных и других помещений, составы и расстановку оркестров и хоров,

- устройство и акустические характеристики звучания всех типов музыкальных инструментов; составы симфонических, камерных, духовых и народных оркестров, их расположение, расстановку хоров;
- *уметь решать задачи архитектурной акустики и электроакустики при помощи современных технических методик, правильно анализировать звучание и грамотно передавать его для записи или воспроизведения; оценивать акустические особенности всех видов музыкальных инструментов, особенности музыкальных коллективов, особенности человеческого голоса; правильно решать вопросы по выбору типов и количества микрофонов, их расстановки при записи оркестровых групп, хоров и солирующих инструментов;*
 - *владеть техникой разработки и реализации акустических проектов, техническими средствами для реализации качественного звучания; применять полученные знания о физических характеристиках музыкальных звуков и инструментов, об акустических особенностях музыкальных инструментов, музыкальных коллективов, человеческого голоса, необходимых звукорежиссерам для решения профессиональных задач.*

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

<p>ПКО–3. Способен применять знания по физике звука, акустике, физических основ и технических принципов работы звукового оборудования в процессе</p>	<p>ПКО-3.1. Знает основные физические характеристики звукового поля; основные типы источников звука, их характеристики; основные положения волновой теории;- ПКО-3.2. Знает особенности создания звукового поля в помещениях и на открытых пространствах; ПКО-3.3. Знает законы формирования звука естественными источниками; ПКО-3.4. Знает законы формирования звука техническими средствами; ПКО-3.5. Знает основные понятия архитектурной акустики, основные параметры техники звукоусиления, акустические</p>
---	---

звукового оформления аудиовизуального произведения	<p>особенности концертных и других помещений, устройство и акустические характеристики звучания музыкальных инструментов и музыкальных коллективов;</p> <p>ПКО-3.7. Умеет решать задачи архитектурной акустики и электроакустики при помощи современных технических методик, анализировать звучание и передавать его для записи или воспроизведения;</p> <p>ПКО-3.8. Умеет оценивать акустические особенности всех видов музыкальных инструментов, особенности музыкальных коллективов, человеческого голоса;</p> <p>ПКО-3.11. Владеет техникой разработки и реализации акустических проектов, техническими средствами для реализации качественного звучания.</p>
--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>9</u> зач. ед. <u>324</u> час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	94	15	17	30	17	15			
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	128	15	17	30	17	15	34		
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	54	6	20	6	14	6	2		
Практический блок:									
Формы текущего									

контроля успеваемости									
Форма промежуточной аттестации	48		К	К	Зачет с оценкой 6	Зачет с оценкой 6	К	Экзамен 36	
Всего часов	324		36	54	72	54	36	72	

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины и тематический план курса раскрывается в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы. Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
			2	Раздел 1 «Психоакустика»	36	15	
1	Тема 1. Введение	2	2				
2	Тема 2. Психоакустика	3	2				1
3	Тема 2. Психоакустика	2			2		
4	Тема 2. Психоакустика	2	2				
5	Тема 2. Психоакустика	2			2		
6	Тема 2. Психоакустика	3	2				1
7	Тема 2. Психоакустика	2	2				
8	Тема 2. Психоакустика	2			2		
9	Тема 2. Психоакустика	3	2				1
10	Тема 2. Психоакустика	2			2		
11	Тема 2. Психоакустика	2	2				
12	Тема 2. Психоакустика	3			2		1
13-14	Тема 3. Звук на открытых пространствах	5	1		3		1
15	Тема 3. Звук на открытых пространствах	3			2		1
	Итого за 2 семестр:	36	15		15		6
3	Раздел 2 «Архитектурная	54	17	4	13		20

	акустика»					
1	Тема 4. Звуковое поле в помещениях	3	2			1
2	Тема 4. Звуковое поле в помещениях	4		2		2
3	Тема 4. Звуковое поле в помещениях	3	2			1
4	Тема 4. Звуковое поле в помещениях	3		2		1
5	Тема 5. Реверберация	3	2			1
6	Тема 5. Реверберация	3			2	1
7	Тема 5. Реверберация	3	2			1
8	Тема 5. Реверберация	4			2	2
9	Тема 6. Акустические параметры помещений	3	2			1
10	Тема 6. Акустические параметры помещений	3			2	1
11	Тема 6. Акустические параметры помещений	3			2	1
12	Тема 6. Акустические параметры помещений	3			2	1
13	Тема 6. Акустические параметры помещений	3	2			1
14	Тема 6. Акустические параметры помещений	4	1		1	2
15	Тема 7. Звукопоглощение в помещениях	3	2			1
16-17	Тема 7. Звукопоглощение в помещениях	6	2		2	2
	Итого за 3 семестр:	54	17	4	13	20
4	Раздел 3. «Музыкальная акустика»	33	15	15		3
1	Тема 8. Состав и классификация музыкальных инструментов	3	2			1
2	Тема 9. Колебания в органах труб	2	1	1		
3	Тема 10. Лабиальные духовые инструменты	2	1	1		
4	Тема 11. Тростевые духовые инструменты	2	1	1		
5	Тема 12. Амбюшюрные духовые инструменты	2		2		
6	Тема 13. Струнные смычковые инструменты	2	1	1		
7	Тема 14. Струнные щипковые инструменты	2	1	1		

8	Тема 15. Струнные ударные (клавишные) инструменты	2	1	1			
9	Тема 16. Мембранофоны	2	1	1			
10	Тема 17. Идиофоны	2	1	1			
11	Тема 18. Язычковые музыкальные инструменты	2	1	1			
12	Тема 19. Акустические характеристики оркестра	4	1	1			2
13	Тема 20. Особенности звукообразования и акустические характеристики пения	2	1	1			
14	Тема 21. Эффект Томатиса	2	1	1			
15	Тема 22. Акустика хорового пения	2	1	1			
	Итого за 3 семестр	33	15	15			3
4	Раздел 4 «Архитектурная акустика, электроакустика»	39	15	3	12		9
1	Тема 23. Звукоизоляция помещений	2	2				
2	Тема 23. Звукоизоляция помещений	3			2		1
3	Тема 23. Звукоизоляция помещений	2	2				
4	Тема 23. Звукоизоляция помещений	2			2		
5	Тема 24. Компьютерные методы акустического моделирования	3	2				1
6	Тема 24. Компьютерные методы акустического моделирования	2			2		
7	Тема 24. Компьютерные методы акустического моделирования	2	2				
8	Тема 24. Компьютерные методы акустического моделирования	2			2		
9	Тема 24. Компьютерные методы акустического моделирования	2	2				
10	Тема 24. Компьютерные методы акустического моделирования	2			2		
11	Тема 24. Компьютерные методы акустического моделирования	2	2				

12	Тема 24. Компьютерные методы акустического моделирования	2			2		
13	Тема 25. Акустическая обработка помещений	3	2				1
14	Тема 25. Акустическая обработка помещений	2	1	1			
15	Тема 25. Акустическая обработка помещений	2		2			
	Зачет	6					6
	Итого за 4 семестр	39	15	3	12		9
5	Раздел 4 «Архитектурная акустика, электроакустика»	54	17	3	14		20
1	Тема 26. Практические аспекты архитектурной акустики	4	2				2
2	Тема 26. Практические аспекты архитектурной акустики	4			2		2
3	Тема 27. Многоцелевые помещения. Классификация помещений	4	2				2
4	Тема 27. Многоцелевые помещения. Классификация помещений	2			2		
5	Тема 27. Многоцелевые помещения. Классификация помещений	4	2				2
6	Тема 27. Многоцелевые помещения. Классификация помещений	2			2		
7	Тема 28. Акустическая обработка помещений	4	2				2
8	Тема 28. Акустическая обработка помещений	2			2		
9	Тема 28. Акустическая обработка помещений	2	2				
10	Тема 28. Акустическая обработка помещений	4			2		2
11	Тема 28. Акустическая обработка помещений	2	2				
12	Тема 28. Акустическая обработка помещений	2			2		
13	Тема 28. Акустическая обработка помещений	2	2				
14	Тема 28. Акустическая обработка помещений	2			2		
15-17	Тема 29. Ателье для шумового и речевого озвучивания. Студии	8	3	3			2

	для записи музыки						
	Зачет	6					6
	Итого за 5 семестр:	54	17	3	14		20
6		36	15	12	3		6
1	Тема 30. Акустика кинозалов	4	2				2
2	Тема 30. Акустика кинозалов	2	1		1		
3	Тема 31. Электричество и магнетизм	2	2				
4	Тема 31. Электричество и магнетизм	2		2			
5	Тема 31. Электричество и магнетизм	2	2				
6	Тема 32. Электроакустические системы. Звукоусиление	4	2				2
7	Тема 32. Электроакустические системы. Звукоусиление	2		2			
8	Тема 32. Электроакустические системы. Звукоусиление	2	2				
9	Тема 32. Электроакустические системы. Звукоусиление	2		2			
10	Тема 33. Излучатели звука	4	2				2
11	Тема 33. Излучатели звука	2		2			
12	Тема 33. Излучатели звука	2		2			
13	Тема 34. Групповые излучатели и системы	2			2		
14-15	Тема 34. Групповые излучатели и системы	4	2	2			
	Итого за 6 семестр:	36	15	12	3		6
7		36			34		2
1	Тема 35. Микрофоны	3			2		1
2	Тема 35. Микрофоны	2			2		
3	Тема 35. Микрофоны	2			2		
4	Тема 35. Микрофоны	2			2		
5	Тема 35. Микрофоны	2			2		
6	Тема 35. Микрофоны	2			2		
7	Тема 36. Акустические системы	2			2		
8	Тема 36. Акустические системы	2			2		
9	Тема 36. Акустические системы	2			2		
10	Тема 36. Акустические системы	2			2		
11	Тема 36. Акустические системы	2			2		
12	Тема 37. Электроакустическое моделирование	3			2		1
13	Тема 37. Электроакустическое моделирование	2			2		
14	Тема 37. Электроакустическое моделирование	2			2		

15	Тема 37. Электроакустическое моделирование	2			2		
16	Тема 37. Электроакустическое моделирование	2			2		
17	Тема 37. Электроакустическое моделирование	2			2		
	Итого за 7 семестр:	36			34		2
	Экзамен	36					36
	Итого	324	94	37	91		102

2.2.2. Содержание дисциплины.

Раздел 1 «Психоакустика»

Тема 1. Введение (ПКО-3)

Постановка задачи по оптимизации звуковых полей в помещениях.
Основные принципы и данные.

Тема 2. Психоакустика (ПКО-3)

Природа слуха. Природа речи и музыки. Строение речевого аппарата.

Основные характеристики речевых сигналов. Частотный диапазон и спектры речевых и музыкальных сигналов.

Строение слухового аппарата. Основные свойства слуха. Раздражение, ощущение, пороговые и относительные величины.

Испытательные сигналы при психоакустических исследованиях.

Область слышимых звуков, разрешающая способность слуха.

Слуховое восприятие частоты и уровня звука. Единицы и шкалы высоты тонов. Строение уха и распространение звука в слуховом канале.

Понятие громкости и уровня громкости звука. Единицы и шкалы громкости.

Уровни громкости. Кривые равной громкости. Временные характеристики слухового восприятия.

Практические занятия: Пороги слышимости при восприятии и маскировке.

Нелинейные свойства слухового восприятия.

Относительная и удельная громкость. Критические полосы слуха.

Пространственный слух в случае одного источника. Локализация источников звука. Бинауральный эффект. Пространственные свойства слуха в звуковых полях закрытых помещений.

Маскировка звука. Маскировка во временной области. Адаптация слуха.

Акустическая экология. Механизмы ухудшения слуха.

Субъективная оценка качества звучания музыкальных и речевых программ. Основные требования и замечания.

Практические занятия:

Субъективные испытания по оценке восприятия сигналов при наличии помех. Субъективные испытания по оценке локализации звуковых источников при наличии реверберации.

Тема 3. Звук на открытых пространствах (ПКО-3)

Распространение звука на открытых пространствах. Объективные переменные, влияющие на распространение звука на открытых пространствах.

Влияние рельефа местности, ветра, температуры, влажности, аудитории.

Сезонные особенности распространения звука на открытых пространствах.

Практические занятия: Ландшафтная акустика.

Раздел 2 «Архитектурная акустика»

Тема 4. Звуковое поле в помещениях (ПКО-3)

Распространение звука в помещениях. Волновая теория помещений. Структура спектра собственных частот.

Отражение и поглощение звука, прохождение через препятствия.
Формирование звукового поля в помещении.

Статистическая теория. Статистические понятия и величины в архитектурной акустике: диффузное поле, средняя длина и время свободного пробега, средний коэффициент поглощения.

Тема 5. Реверберация (ПКО-3)

Процесс реверберации. Время реверберации. Радиус реверберации. Статистическая теория реверберации, нарастание и спадание звуковой энергии.

Формулы Сэбина и Эйринга для расчёта времени реверберации. Эквивалентная реверберация. Оптимальная реверберация. Реверберация в связанных помещениях. Практические занятия: Расчёт влияния поглощения звука в воздухе на время реверберации помещения. Измерение реального времени реверберации.

Тема 6. Акустические параметры помещений (ПКО-3)

Основные характеристики звуковых полей в помещениях. Нормируемые параметры, их связь со свойствами слуха. Параметры акустического качества помещений. Точки прослушивания.

Зависимость оптимального времени реверберации от частоты и от объёма помещения. Моды помещения, основные акустические дефекты и методы борьбы с ними. Акустические шумы в помещениях. Нормирование уровней шумов в помещениях.

Практические занятия: Измерение акустических параметров помещения. Оборудование для акустических измерений, методы измерений. Измерение параметров лекционной комнаты.

Практические занятия: Измерение акустических параметров помещения. Измерение акустических параметров музыкальной комнаты и помещения кинотеатра.

Практические занятия: Обработка результатов измерений акустических параметров помещения. Повторение пройденных разделов темы.

Тема 7. Звукопоглощение в помещениях (ПКО-3)

Основы теории звукопоглощения. Основные типы звукопоглощающих материалов и конструкций. Измерение коэффициента звукопоглощения материалов.

Практические занятия: Измерение коэффициента звукопоглощения материалов.

Раздел 3. «Музыкальная акустика»

Тема 8. Состав и классификация музыкальных инструментов (ПКО-3)

Акустическая и исполнительская классификации музыкальных инструментов. Аэрофоны, хордофоны, идиофоны, мембранофоны. Струнные смычковые инструменты, струнные ударные инструменты, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, духовые многоголосные, ударные, арфа, щипковые инструменты, народные и старинные инструменты. Человеческие голоса, хор, ансамбли и оркестры.

Тема 9. Колебания в органных трубах (ПКО-3)

Конструктивные особенности. Принципы звукообразования стоячих волн в трубах, акустические особенности колебаний в открытых и закрытых трубах.

Тема 10. Лабиальные духовые инструменты (ПКО-3)

Разновидности лабиальных духовых инструментов. Строй. Транспозиция. Конструктивные особенности, способы звукоизвлечения,

функции в оркестре. Формирование группы лабиальных духовых инструментов в истории симфонической музыки.

Тема 11. Тростевые духовые инструменты (ПКО-3)

Разновидности тростевых духовых инструментов. Строй. Транспозиция. Конструктивные особенности, способы звукоизвлечения, функции в оркестре. Формирование группы тростевых духовых инструментов в истории симфонической музыки.

Тема 12. Амбюшюрные духовые инструменты (ПКО-3)

Разновидности амбюшюрных духовых инструментов. Строй. Транспозиция. Конструктивные особенности, способы звукоизвлечения, функции в оркестре. Формирование группы амбюшюрных духовых инструментов в истории симфонической музыки.

Тема 13. Струнные смычковые инструменты (ПКО-3)

Ведущее значение группы струнных смычковых инструментов в симфоническом оркестре. Скрипка, конструктивные особенности и их влияние на тембр инструмента. Штрихи, способы звукоизвлечения на скрипке. Функции группы в различных видах оркестров. Струнные смычковые в составе камерного оркестра.

Тема 14. Струнные щипковые инструменты (ПКО-3)

Альт, виолончель, контрабас. Конструктивные особенности. Способы звукоизвлечения. Строй. Транспозиция. Выразительно-изобразительные и функциональные возможности.

Тема 15. Струнные ударные (клавишные) инструменты (ПКО-3)

Значение группы струнных ударных инструментов. Разновидности. Конструктивные особенности. Способы звукоизвлечения. Строй. Выразительно-изобразительные и функциональные возможности

Тема 16. Мембранофоны (ПКО-3)

Особенности звукоизвлечения на различных инструментах, входящих в группу мембранофонов. Функции в зависимости от стиля, характера, темпа музыки, системы записи партий.

Тема 17. Идиофоны (ПКО-3)

Особенности звукоизвлечения на различных инструментах, входящих в группу идиофонов. Функции в зависимости от стиля, характера, темпа музыки. Системы записи партий.

Тема 18. Язычковые музыкальные инструменты (ПКО-3)

Значение группы. Разновидности язычковых музыкальных инструментов. Строй. Транспозиция. Конструктивные особенности, способы звукоизвлечения, функции в оркестре. Формирование группы язычковых музыкальных инструментов в истории симфонической музыки.

Тема 19. Акустические характеристики оркестра (ПКО-3)

Исторически сложившиеся принципы формирования ансамблей и оркестров. Принцип акустического баланса. Основные виды ансамблей и оркестров. Смешанные и производные виды ансамблей и оркестров. Различия видов оркестров по составу и социально-эстетическим функциям. Процесс формирования групп оркестра. Возникновение оркестровой музыки. Рождение и эволюция симфонического оркестра. Состав исполнителей, группы оркестра. Специфика работы с оркестром. Жанры симфонической музыки. Оркестровая драматургия. Значение оркестровой музыки в творчестве композиторов.

Тема 20. Особенности звукообразования и акустические характеристики пения (ПКО-3)

Акустические особенности человеческого голоса. Конструктивные особенности голосового аппарата. Тембр.

Тема 21. Связь акустических параметров с эмоциональной выразительностью речи и пения. Эффект Томатиса (ПКО-3)

Выразительно-изобразительные и функциональные возможности. Функции в различных видах музыкальных коллективов.

Тема 22. Акустика хорового пения (ПКО-3)

Виды хоровых ансамблей и хоров по составу и функциям. Большой академический хор. Камерный хор. Виды церковных, детских и народных хоров. Расположение голосов в хоровой партитуре. Специфика работы с хоровой партитурой.

Раздел 4 «Архитектурная акустика. Электроакустика»

Тема 23. Звукоизоляция помещений (ПКО-3)

Основные проблемы звукоизоляции помещений. Измерение коэффициента звукоизоляции перегородок.

Практические занятия: Измерение коэффициента звукоизоляции перегородок.

Тема 24. Компьютерные методы акустического моделирования (ПКО-3)

Практические занятия: Методы расчёта характеристик помещения, их возможности и ограничения. Изучение и использование программы CaraCad.

Тема 25. Акустическая обработка помещений ч.1 (ПКО-3)

Основные типы конструкций, управляющих звуковым полем в помещении.

Способы распространения звука между и внутри помещений. Закон массы.

Основные типы звукоизоляционных материалов. Реверберационная камера.

Практические занятия: Измерение акустических характеристик материалов в реверберационной камере. Обработка результатов измерения.

Практические занятия: Расчёт времени реверберации в помещении.

Создание акустического проекта. Акустическая отделка студий и залов. Геометрия помещения, выбор поглощающих и изоляционных материалов.

Практические занятия: Создание акустического проекта музыкальной комнаты и звукозаписывающей студии.

Тема 26. Практические аспекты архитектурной акустики (ПКО-3)

Ударный шум и вибрации. Методы виброизоляции и изоляции ударного шума. Конструкции плавающих полов и подвесных потолков. Снижение шума вентиляции, применение акустических глушителей. Нормы на уровни шумов систем вентиляции и кондиционирования. Способы глушения паразитного шума от недоступных и не отключаемых источников.

Практическое задание: изучение на практике аспектов архитектурной акустики

Тема 27. Многоцелевые помещения. Классификация помещений (ПКО-3)

Нормы на акустические параметры многоцелевых помещений. Помещения с естественной акустикой и помещения, оборудованные системой звукоусиления. Помещения для записи звука. Требования к их акустическим свойствам. Планирование преобразования акустических характеристик помещения.

Оптимизация акустических условий в съёмочных павильонах. Требования к электроакустической аппаратуре и съёмочной площадке при записи речи актёров в павильоне киностудии. Условия синхронной съёмки изображения и записи звука в павильоне киностудии.

Тема 28. Акустическая обработка помещения ч.2 (ПКО-3)

Интеграция акустической обработки помещения в проект и дизайн помещения. Способы маскировки акустических материалов. Строение сложных звукопоглощающих конструкций.

Практические занятия: Создание акустического и эскизного дизайн проекта многоцелевого зала.

Анализ результатов практического занятия по созданию акустического и эскизного дизайн проекта многоцелевого зала. Повторение пройденных разделов темы. Опрос студентов.

Тема 29. Ателье для шумового и речевого озвучивания. Студии для записи музыки (ШКО-7)

Основные требования к плавности звучания и критерии достижения высокого уровня разборчивости речи. Создание необходимой степени диффузности звукового поля и достижения оптимальной структуры ранних отражений. Способы возможного устранения влияния геометрической формы малого помещения на качество звукопередачи.

Проблемы акустики малого помещения.

Тема 30. Акустика кинозалов (ШКО-3)

Особенности акустических условий в залах общественных кинотеатров. Анализ процесса спада уровня звуковой энергии в зале с фиксированным местоположением источников звука и площади, занятой зрителями.

Электроакустический метод оптимизации акустических условий в залах кинотеатров.

Практические занятия: Измерение акустических параметров зала общественного кинозала. Обработка результатов.

Создание акустического проекта зала общественного кинотеатра.

Тема 31. Электричество и магнетизм (ШКО-3)

Физика. Электричество и магнетизм. Основные законы. Повторение материала. Правила и схемы электрических и механических соединений.

Тема 32. Электроакустические системы. Звукоусиление (ШКО-3)

Электроакустические преобразователи. Электромеханические аналогии в колебательных системах. Понятия о волновом и механическом сопротивлении резонаторов Гельмгольца.

Основные положения теории электромеханических преобразователей.

Понятие стабильности системы звукоусиления. Электроакустическая обратная связь, запас устойчивости режима генерации, и их связь со временем реверберации помещения.

Тема 33. Излучатели звука (ШКО-3)

Основные характеристики излучателей звука. Понятие об излучении звука в неограниченную среду. Поршневой излучатель. Сопротивление излучения и присоединённая масса.

Электродинамические громкоговорители прямого излучения. Устройство и принцип действия. Акустическая мощность излучения.

Эквивалентные схемы электромеханического преобразования. Электрическое сопротивление. Отдача, чувствительность.

Тема 34. Групповые излучатели и системы (ШКО-3)

Понятие принципа формирования острых характеристик направленности и повышения мощности излучения звуковых колонок. Радиальные громкоговорители. Основные виды профессиональных систем громкоговорителей.

Практические занятия: Простейшие способы расчёта систем громкоговорителей.

Раздел 5 «Электроакустика. Современные электрические аудиотехнологии»

Тема 35. Микрофоны (ПКО-3)

Типы микрофонов. Классификация микрофонов по принципу электрического преобразования звуковой волны. Понятие об основных технических показателях микрофонов.

Акустические характеристики микрофонов. Приёмники давления и градиента давления. Комбинированные приёмники. Групповые приёмники. Диаграммы направленности – окружность, кардиоида, косинусоида, суперкардиоида и их связь с акустическим пространством.

Динамические (катушечные) микрофоны. Ленточные микрофоны. Основные электроакустические показатели и технологические возможности профессиональных микрофонов ведущих мировых фирм-производителей.

Конденсаторные и электретные микрофоны. Принципы построения и технические показатели. Понятие о радио микрофонах. Структурная схема канала радиопередачи, выбор частотного диапазона несущей и положения приёмной антенны.

Практические занятия: Калибровка микрофона. Измерение АЧХ микрофонов в свободном поле.

Тема 36. Акустические системы (ПКО-3)

Громкоговорители. Устройство динамических головок, параметры T-S. Виды акустического оформления громкоговорителей. Параметры для расчёта громкоговорителей.

Практические занятия: Расчёт корпуса громкоговорителя, программы для расчёта.

Понятие о рупорных громкоговорителях. Классификация типа рупора по принципу трансформации излучаемой акустической мощности. Основные

схемы механоакустического преобразования, определение расчётных величин и их физическая сущность.

Практические занятия: Расчёт корпуса громкоговорителя, программы для расчёта.

Практические занятия: Расчёт рупорного громкоговорителя.

Виртуальный тур по акустическим лабораториям и звукомерным камерам мира.

Практические занятия: Измерение параметров акустической системы в звукомерной камере.

Тема 37. Электроакустическое моделирование (ШКО-3)

Практические занятия: Комплексное архитектурно акустическое моделирование помещений и электроакустическое моделирование звуковых полей в помещениях. Оптимизация расположения электроакустических систем. EASE. Ч.1

Практические занятия: Комплексное архитектурно акустическое моделирование помещений и электроакустическое моделирование звуковых полей в помещениях. Оптимизация расположения электроакустических систем. EASE. Ч.2

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности компетенций предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных форм обучения предполагается использовать: лекционные занятия, семинары, практические занятия.

Из нетрадиционных форм обучения предполагается использовать: проведение акустических измерений; решение задач с недостающими

данными; проведение субъективных испытаний; проведение ландшафтных занятий; компьютерное моделирование; создание акустического проекта.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для определения уровня усвоения материала по данной дисциплине по основному разделу дисциплины «Акустика» проводится текущий контроль в форме контрольных семинаров в конце 4 и 6 семестров.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для промежуточного контроля знаний по данной дисциплине проводится промежуточный контроль оценки качества знаний в форме зачета с оценкой в конце 4 и 5 семестров и экзамен в конце 7 семестра, которые проводятся в устной форме по экзаменационным билетам.

3.3. Фонды оценочных средств

Вопросы для контрольных семинаров и зачетов:

I. Психоакустика.

1. Природа слуха. Природа речи и музыки. Строение речевого аппарата.
2. Основные характеристики речевых сигналов. Частотный диапазон и спектры речевых и музыкальных сигналов.
3. Строение слухового аппарата. Основные свойства слуха. Раздражение, ощущение, пороговые и относительные величины.
4. Область слышимых звуков, разрешающая способность слуха.
5. Слуховое восприятие частоты и уровня звука. Единицы и шкалы высоты тонов. Строение уха и распространение звука в слуховом канале.
6. Понятие громкости и уровня громкости звука. Единицы и шкалы громкости.

7. Уровни громкости. Кривые равной громкости. Временные характеристики слухового восприятия.
8. Пороги слышимости при восприятии и маскировке.
9. Нелинейные свойства слухового восприятия.
10. Пространственный слух в случае одного источника. Локализация источников звука. Бинауральный эффект. Пространственные свойства слуха в звуковых полях закрытых помещений.
11. Маскировка звука. Маскировка во временной области. Адаптация слуха.
12. Акустическая экология. Механизмы ухудшения слуха.
13. Субъективная оценка качества звучания музыкальных и речевых программ. Основные требования и замечания.
14. Субъективные испытания по оценке восприятия сигналов при наличии помех. Субъективные испытания по оценке локализации звуковых источников при наличии реверберации.

II. Звук на открытых пространствах.

1. Распространение звука на открытых пространствах. Объективные переменные, влияющие на распространение звука на открытых пространствах.
2. Влияние рельефа местности, ветра, температуры, влажности, аудитории.
3. Сезонные особенности распространения звука на открытых пространствах.

III. Звуковое поле в помещениях.

1. Распространение звука в помещениях. Волновая теория помещений. Структура спектра собственных частот.

2. Отражение и поглощение звука, прохождение через препятствия.
Формирование звукового поля в помещении.

3. Статистическая теория. Статистические понятия и величины в архитектурной акустике: диффузное поле, средняя длина и время свободного пробега, средний коэффициент поглощения.

IV. Реверберация.

1. Процесс реверберации.

2. Время реверберации.

3. Радиус реверберации.

4. Статистическая теория реверберации, нарастание и спадание звуковой энергии.

5. Формулы Сэбина и Эйринга для расчёта времени реверберации.

6. Эквивалентная реверберация. Оптимальная реверберация.

7. Реверберация в связанных помещениях.

V. Акустические параметры помещений.

1. Основные характеристики звуковых полей в помещениях.

2. Нормируемые параметры, их связь со свойствами слуха.

3. Параметры акустического качества помещений. Точки прослушивания.

4. Зависимость оптимального времени реверберации от частоты и от объёма помещения.

5. Моды помещения, основные акустические дефекты и методы борьбы с ними.

6. Акустические шумы в помещениях. Нормирование уровней шумов в помещениях.

VI. Звукопоглощение в помещениях.

1. Основы теории звукопоглощения.

2. Основные типы звукопоглощающих материалов и конструкций.
3. Измерение коэффициента звукопоглощения материалов.

VII. Звукоизоляция помещений.

1. Основные проблемы звукоизоляции помещений. Измерение коэффициента звукоизоляции перегородок.
2. Способы оценочного расчёта индекса звукоизоляции воздушного шума.

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой по разделу «Музыкальная акустика»:

1. Классификация музыкальных инструментов
2. Особенности звукообразования в органных трубах
3. Общая характеристика акустического аппарата деревянных духовых инструментов
4. Лабиальные деревянные духовые инструменты. Представители. Особенности конструкции и звучания. Акустические характеристики
5. Тростевые деревянные духовые инструменты. Представители. Особенности конструкции и звучания. Акустические характеристики
6. Общая характеристика акустического аппарата медных духовых инструментов.
7. Медные духовые инструменты. Представители. Особенности конструкции и звучания. Акустические характеристики
8. Законы колебания струн
9. Особенности конструкции и акустического аппарата скрипки
10. Струнные смычковые. Представители. Особенности конструкции и

звучания. Акустические характеристики

11. Струнные щипковые. Грифовые. Представители. Особенности конструкции и звучания. Акустические характеристики
12. Струнные щипковые. Безгрифовые. Особенности конструкции и звучания. Акустические характеристики
13. Струнные ударные (клавишные) инструменты. Фортепиано. Особенности конструкции и звучания. Акустические характеристики
14. Мембранофоны. Представители. Особенности конструкции и звучания. Акустические характеристики
15. Идиофоны. Представители. Особенности конструкции и звучания. Акустические характеристики
16. Основные механизмы звукообразования речи и пения.
17. Особенности расsadки и звучания музыкальных коллективов.

Вопросы к экзамену.

1. Основные задачи архитектурной акустики.
2. Интенсивность и громкость звука, их единицы измерения. Пороги восприятия, уровень громкости, кривые равной громкости.
3. Основные задачи электроакустики.
4. Особенности распространения звука на открытых пространствах в зависимости от погодных условий и времени года.
5. Распространение звука в воздухе. Формирование звукового поля. Типы волн.
6. Особенности распространения звука в помещениях, характеристики акустического качества помещений, их связь с восприятием звука.

7. Звукопоглощающие конструкции и материалы. Основные типы, физический принцип действия
8. Основные акустические элементы и системы, их электромеханические и электроакустические свойства.
9. Взаимодействие звуковых волн. Отражение и поглощение звука. Интерференция и дифракция. Стоячие волны.
10. Акустические параметры зала кинотеатра. Их оптимальные значения.
11. Основные характеристики звуковых полей в помещениях. Время реверберации.
12. Акустические параметры студии звукозаписи.
13. Реверберация связанных помещений.
14. Акустические параметры концертных залов с естественной акустикой.
15. Основные типы конструкций, управляющих звуковым полем в помещении. Основные типы звукопоглощающих и звукоизоляционных материалов.
16. Способы распространения звука между и внутри помещений.
17. Акустические параметры многоцелевых залов. Требования к их акустическим свойствам.
18. Системы звукоусиления в универсальных, многоцелевых концертных залах.
19. Помещения с естественной акустикой. Требования к их акустическим свойствам.
20. Структура первых и вторых отражений. Средняя длина и время свободного пробега.
21. Кинотеатры. Требования к их акустическим свойствам.
22. Основная проблема акустической обработки помещения кинотеатра. Способы её решения.

23. Комплексное архитектурно - акустическое моделирование помещений и электроакустическое моделирование звуковых полей в помещениях.
24. Акустические измерения акустических параметров, характеризующих внутреннее поле в помещении.
25. Влияние процесса оцифровки акустического сигнала на его качество. Параметры цифрового сигнала. Способы кодирования, хранения и декодирования.
26. Акустические измерения акустических параметров, характеризующих степень звукоизоляции структурного и воздушного шума.
27. Понятие фазы акустического сигнала. Фазово-амплитудные проблемы создания многополосных акустических систем.
28. Время реверберации. Формула Сэбина. Условия применимости.
29. Способы описания акустических полей в архитектурной акустике.
30. Основные этапы разработки и реализации акустического проекта.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература.

1. Алдошина И. Музыкальная акустика : учебник для высш. учеб. заведений / И. Алдошина, Р. Притс. – СПб. : Композитор, 2006.
2. Вахитов Ш.Я. Акустика : учебник / Вахитов Ш.Я., Ковалгин Ю.А., Фадеев А.А., Щевьев Ю.П. ; под ред. проф. Ю.А. Ковалгина. – М. : Горячая линия - Телеком, 2009.

Дополнительная литература.

1. Анерт В. Техника звукоусиления / Анерт В., Стеффен Ф. – М. : ЭРА, Леруша, 2003.
2. Кнудсен В.О. Архитектурная акустика. – М. : КомКнига, 2007.

3.Красильников В.А. Введение в акустику. – М. : Изд-во МГУ, 1992.

4.Сапожков М.А. Электроакустика : учебник для ВУЗов. - М. : Связь, 1978.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

Специализированные программы, используемые преподавателем:

1. Программа расчёта акустических полей в помещениях в лучевом приближении с графической оболочкой CARA (Computer Aided Room Acoustics)
2. Рабочая среда программирования для моделирования электрических и акустических сигналов MATLAB
3. Пакеты офисных программ для оформления отчетов об измерениях и моделировании MS Office
4. Информационные справочные системы в виде альбомов схем и инженерных решений, а также значений акустических параметров от производителя акустических материалов ЗАО Акустические Материалы и Технологии: www.acoustic.ru
5. Информационные справочные системы в виде альбомов схем и инженерных решений, а также значений акустических параметров от производителя строительных и отделочных материалов концерна КНАУФ: www.knauf.ru

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования.

Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

1. аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель DVD – Pioneer, звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400, аудиомикшер Tascam DM24, компьютерная станция нелинейного монтажа звука Pro Tools 12, два звуковых 2-х полосных активных мониторов KRK, телевизор Samsung LE-32581, столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.
2. аудитория № 308 исторического корпуса, оснащенная столами, стульями, плазменной панелью LG, проигрывателем DVD – Pioneer DV 656 A, микшером Soundcraft SPIRITM 12 , компьютерной станцией нелинейного монтажа звука Pro Tools 12

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В рамках курса преподаватель должен стараться наделить звукорежиссера необходимыми техническими и технологическими сведениями и практическими навыками.

Дать ему ясное представление о физической сущности звука, исходя из уровня первоначальной подготовки студентов.

Научить работать приборами, необходимыми в рамках процесса создания звукового образа.

Познакомить студентов с обширной номенклатурой акустических условий многоцелевых помещений, в том числе ателье киностудий, обеспечивающих их использование в физическом пространстве звукозаписи.

На семинарских занятиях преподаватель подводит совместно с обучающимися промежуточные итоги освоенности изучаемых тем, внимательно следить за тем, чтобы уровень базовой подготовленности

студентов освоен ими в полном объеме, и они готовы воспринимать новые материалы курса.

Преподаватель должен стараться быть в курсе технологического развития отрасли, в первую очередь технического прогресса акустической техники и технологий.

Первоочередной задачей преподавателя является ознакомление студентов с реальными условиями работы практикующих акустиков, возможностями информационно-технической базы.

В рамках практических занятий преподаватель должен стремиться привить студентам вкус к высококачественному звуку и приучить прорабатывать малейшие детали при акустических измерениях и работах.

Предлагается чередовать занятия по основным темам курса с презентациями нового программного обеспечения, акустической техники, акустических материалов и технологий.

За время курса нужно стараться дать студентам возможность поработать над разноплановыми задачами архитектурной акустики, как в учебной аудитории, так и на реальных объектах, где востребована работа акустика или звукорежиссера.

Студенты, в свою очередь, должны посещать занятия согласно расписанию. Внимательно воспринимать материал, рассказываемый преподавателем, качественно и в срок выполнять домашние и практические задания.

Для наиболее качественного усвоения материала студенты должны работать не только с основной литературой, но и другими источниками, содержащими в себе информацию по курсу. Умение работать с литературой, как основной, так и дополнительной позволит сделать обучение в рамках курса наиболее эффективной.

Для проработки наиболее сложных моментов курса студентам рекомендуется делать рефераты на предоставляемые темы.

На практических занятиях студенты должны стараться выполнить максимальный объем работы, за отведенное время четко следуя инструкциям преподавателя. В случае возникновения неясности следует обратиться к преподавателю за дополнительными разъяснениями.

В качестве дополнительного практического опыта студентам рекомендуется посещать различные звуковые мероприятия: концерты, презентации акустической техники и технологий, а также выставки, посвященные звуку.

Полезным будет отслеживание открытия новых и реставрируемых концертных залов, кинотеатров и клубов для оценки и сравнения акустических условий.

Одна из основных задач, стоящая перед преподавателем в рамках раздела «Музыкальная акустика» - научить студентов оценивать акустические особенности всех видов музыкальных инструментов, музыкальных коллективов, человеческого голоса с целью оптимального использования возможностей электроакустических средств передачи или записи звука для создания полноценной звуковой картины.

Подобная проблема ставит перед студентами дополнительные задачи, связанные с накоплением слухового опыта. Студентам рекомендуется чаще бывать на акустических концертах, где идет запись, чтобы потом сопоставить качество звучания в зале и «после пленки». Самостоятельно определяя качество услышанного звука, студент учится отличать качественные записи от некачественных записей. Он должен представлять себе, как добиться хорошего звучания в похожем музыкальном формате.

Помимо предлагаемой основной и дополнительной литературы желательно читать книги по стереофонии, по инструментам симфонического оркестра.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины Акустика
(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:

- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- внесена корректировка в формулировки целей и задач курса,

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

- изменены часы и их распределение по видам работ и по темам в каждом семестре,
- внесены изменения в формулировки отдельных тем курса и их содержание.

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС;
- внесены уточнения в перечень рекомендуемой к изучению студентами литературы, актуализированы данные по оборудованию учебных аудиторий,

Переработаны методические указания преподавателям и обучающимся по освоению дисциплины.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова

(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«__» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Рабочие станции для аудио»**

Направление подготовки **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

Квалификация выпускника **звукорежиссер аудиовизуальных искусств**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Авторы: Сологубов А.Н., доцент кафедры звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от «23» августа 2017г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Рабочие станции для аудио» является сформированный у студентов технический навык применения в работе звукорежиссера цифровых систем нелинейного монтажа звука для решения профессиональных задач проекта.

Задачами освоения дисциплины «Рабочие станции для аудио» являются:

- ознакомление студентов с различными видами звуковых рабочих станций (систем) нелинейного монтажа звука для дальнейшего применения приобретенных умений и навыков на практике при производстве аудиовизуальной продукции;
- изучение технологий работы в звуковых рабочих станциях (системах) нелинейного монтажа;
- ознакомление студентов с основными техническими характеристиками на примере системы AVID PRO TOOLS;
- ознакомление студентов с базовой информацией о MIDI;
- изучение и возможность применения монтажных функций различных программ звукового монтажа;
- изучение основ работы с микшером звуковых монтажных станций.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Рабочие станции для аудио» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является обязательной дисциплиной базового блока. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 1 курса в 1–2 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 66 академических часов контактной работы, 42 академических часа самостоятельной работы и 36 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь знания по дисциплинам «Основы физики звука» и «Физические основы звуковой электроники».

В свою очередь на знаниях по дисциплине «Рабочие станции для аудио» базируется изучение дисциплин «Основы звукорежиссуры аудиовизуальных искусств», «Звуковое оборудование», «Современные аудиотехнологии», «Технология монтажа фонограмм».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

<p>ПКО -4 Способен применять различные современные профессиональные технологии звукорежиссуры произведений аудиовизуальных искусств</p>	<p>ПКО -4.3. Знает современные профессиональные технологии звукового дизайна, возможности Avid Pro Tools и других программ по звуковому монтажу и обработке фонограммы;</p> <p>ПКО -4.7.-Умеет применять методы записи фонограммы и ее компонентов, производить звуковой монтаж, интегрировать префиксы в общую фонограмму в процесс перезаписи;</p> <p>ПКО -4.11. Владеет навыками использования специального профессионального программного обеспечения, предназначенного для монтажа в цифровой среде, звуковой студийной техники, способами работы в различных звуковых форматах</p>
---	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. 144 час.									
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов							
		В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекционные занятия	34	34							
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	30		30						
Индивидуальная работа	2		2						
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	42	38	4						
Форма промежуточной аттестации	36		Экзамен						

			36						
Всего часов	144	72	72						

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.					
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
			лекц	сем	пр	инд	СР	
1.								
1	Введение в предмет. Тема 1. История и основы вычислительной техники.	4	2					2
2	Тема 2. Современный компьютер, как основа записи и обработки аудио и видеоинформации	4	2					2
3	Тема 2. Современный компьютер, как основа записи и обработки аудио и видеоинформации	4	2					2
4	Тема 3. История звуковых рабочих станций	4	2					2
5	Тема 4. Микшер и матричный коммутатор	4	2					2
6	Тема 5. Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму	4	2					2
7	Тема 6. Преобразование цифрового сигнала в аналоговую форму	4	2					2
8	Тема 7. Форматы звуковых файлов.	6	2					4
9	Тема 8. Внутренние и внешние звуковые интерфейсы	4	2					2
10	Тема 9. Работа с видеоизображением	4	2					2
11	Тема 10. Рабочая станция PRO TOOLS как основной промышленный стандарт	4	2					2

	работы со звуком в кино и видео производстве						
12	Тема 11. Обзор интерфейса. Начальные установки и создание рабочей сессии PRO TOOLS. Импорт файлов.	4	2				2
13	Тема 12. Монтажные функции программы.	6	2				4
14	Тема 13. Основы коммутации сессии	4	2				2
15	Тема 14. Основные функции PRO TOOLS	4	2				2
16	Тема 15. Фейд. Кросс-фейд. Настройки параметров.	4	2				2
17	Тема 16. Сохранение и копирование сессии PRO TOOLS	4	2				2
	Итого за 1 семестр:	72	34				38
2		36		8	22	2	4
1	Тема 17. Понятие плагинов и их место в сессии PRO TOOLS	2		2			
2	Тема 18. Практическое занятие по основам монтажа в сессии PRO TOOLS	2			2		
3	Тема 19. Внутренняя коммутация сессии с учетом дополнительных шин и сумматоров	4		2			2
4	Тема 20. Практическое задание по созданию сессии со сложной внутренней коммутацией	2			2		
5	Тема 20. Практическое задание по созданию сессии со сложной внутренней коммутацией	4			4		
6	Тема 21. Плагины частотной коррекции	2		2			
7	Тема 22. Плагины динамической обработки	2		2			
8	Тема 23. Плагины реверберации	2			2		
9	Тема 24. Основы автоматизации сессии PRO TOOLS	2			2		
10	Тема 25. Практическое задание по работе в сессии со сложной внутренней	2			2		

	коммутацией и обработкой сигналов Основы работы с микшером						
11	Тема 26. Понятие о MIDI. История возникновения и формирования стандарта MIDI.	4			2		2
12	Тема 27. Практическое задание по работе с MIDI в сессии	2			2		
13-14	Тема 28. Практическое задание по работе в сессии со сложной внутренней коммутацией и обработкой сигналов	4			2	2	
15	Тема 28. Практическое задание по работе в сессии со сложной внутренней коммутацией и обработкой сигналов	2			2		
	Итого за 2 семестр:	36		8	22	2	4
	Экзамен	36					36
	Итого	144	34	8	22	2	78

2.2.2. Содержание дисциплины.

Введение в предмет.

Звуковая рабочая станция как основа современного производства аудиовизуальной продукции. История развития аудио-технологий в кино и видеопроизводстве

Тема 1. История и основы вычислительной техники (ПКО -4)

Тема 2. Современный компьютер, как основа записи и обработки аудио и видеoinформации (ПКО -4)

Системный блок компьютера, центральный процессор, системная шина, диагностика компьютера. Элементы памяти (RAM, ROM), кеш память, история применения компьютеров в технологиях обработки звука и видео. Понятие об операционных системах Win, MAC OS, сторонних ОС. Жесткие диски, CD, DVD, прочие носители информации. Элементы памяти (RAM, ROM), кеш память, Дисковый массив. Видеосистема компьютера, мониторы,

настройки видеосистемы. Правила сохранения и долговременного хранения информации. Ограничение доступа к информации.

Тема 3. История звуковых рабочих станций (ПКО -4)

История создания первых звуковых рабочих станций, специализированные компьютеры. Пути развития и специализация.

Тема 4. Микшер и матричный коммутатор (ПКО -4)

Устройство и назначение микшера. Устройство и назначение матричного коммутатора. Блок-схемы пути прохождения сигнала

Тема 5. Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму.

Теорема Котельникова. Последовательный и параллельный способы передачи цифровой информации, частота дискретизации, разрядность. Джиттер и его природа.

Тема 6. Преобразование цифрового сигнала в аналоговую форму. (ПКО -4)

Стандартные уровни аналоговых звуковых сигналов, передискретизация. Транкейт и дитеринг.

Тема 7. Форматы звуковых файлов. (ПКО -4)

Способ хранения информации в форме файлов-контейнеров, форматы и структура звуковых файлов, сжатие с потерями и без потерь. Архивирование аудио и видео файлов. Стандартные форматы звуковых файлов, используемые в современных технологиях.

Тема 8. Внутренние и внешние звуковые интерфейсы (ПКО -4)

Внутренняя и внешняя коммутация, цифровые и аналоговые интерфейсы звукового оборудования, структура сигналов.

Тема 9. Работа с видеоизображением. (ПКО -4)

Кодирование видеоинформации, сжатие с потерями. Форматы файлов. Вывод видеоизображения на отдельный монитор.

Тема 10. Рабочая станция PRO TOOLS как основной промышленный стандарт работы со звуком в кино и видео производстве (ПКО -4)

История развития технологий AVID. Совместимость звуковых интерфейсов и версий программ. Технические параметры аудио и видеофайлов используемых в технологиях AVID в настоящее время.

Тема 11. Обзор интерфейса. Начальные установки и создание рабочей сессии PRO TOOLS. Импорт файлов. (ПКО -4)

Структура сессии. Подробно по основным окнам и меню программы. Копирование и импортирование с преобразованием формата аудио файлов. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID.

Тема 12. Монтажные функции программы. (ПКО -4)

Zoom, Trim, Selector tool, Grabber, Scrubber, Pencil, Smart tool. Демонстрация основных монтажных функций. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID. Импорт видеофайлов.

Тема 13. Основы коммутации сессии (ПКО -4)

Типы треков программы, создание и удаление необходимых треков. Коммутация между треками и внешним интерфейсом рабочей станции. Функции zoom и транспортные команды. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 14. Практическая тренировка по основным функциям PRO TOOLS (ПКО -4)

Создание сессии PRO TOOLS на основе предложенных преподавателем аудио и видео файлов, поиск дополнительных файлов в сети Интернет и их импорт в сессию. Работа студентов на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 15. Фейд. Кросс-фейд. Настройки параметров. (ПКО -4)

Настройка основных и вспомогательных параметров функций регулировки и подстройки уровня клипов в сессии. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 16. Сохранение и копирование сессии PRO TOOLS. (ПКО -4)

Решение проблем по сохранению и копированию файлов сессии PRO TOOLS с учетом версий программ и дальнейшей работы над сессией на других рабочих местах. Копирование звуковых файлов из сессии на другие носители информации.

Тема 17. Понятие плагинов и их место в сессии PRO TOOLS (ПКО -4)

Плагин - коммутируемый прибор обработки звуковых файлов. Плагины реального времени и с просчетом. Сторонние разработчики основных плагинов. Коммутация плагинов в сессии PRO TOOLS. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID.

Тема 18. Практическое занятие по основам монтажа (ПКО -4)

Создание сессии PRO TOOLS на основе предложенных преподавателем аудио и видео файлов, поиск дополнительных файлов в сети Интернет и их импорт в сессию. Работа студентов на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 19. Внутренняя коммутация сессии с учетом дополнительных шин и сумматоров (ПКО -4)

Создание разветвленной коммутации внутри сессии. Шины и сумматоры. Разветвление сигналов треков с учетом подключения плагинов. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 20. Практическое задание по созданию сессии со сложной внутренней коммутацией (ПКО -4)

Задание выдается преподавателем с подробным описанием необходимой структуры сессии.

Тема 21. Плагины частотной коррекции (ПКО -4)

Основные настройки и применение штатных и внешних плагинов частотной коррекции. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 22. Плагины динамической обработки (ПКО -4)

Основные настройки и применение штатных и внешних плагинов динамической обработки. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 23. Плагины реверберации (ПКО -4)

Основные настройки и применение штатных и внешних плагинов процессов реверберации. Коммутация плагинов реверберации. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 24. Основы автоматизации сессии PRO TOOLS. (ПКО -4)

Основные параметры автоматизации их назначение и изменение. Управление системой автоматизации в сессии. Автоматизация плагинов.

Тема 25. Практическое задание по работе в сессии со сложной внутренней коммутацией и обработкой сигналов Основы работы с микшером (ПКО -4)

Создание сессии PRO TOOLS на основе предложенных преподавателем аудио и видео файлов, импорт и обработка файлов. Создание микса. Работа студентов на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 26. Понятие о MIDI. История возникновения и формирования стандарта MIDI. (ПКО -4)

История создания технологии MIDI. Файлы MIDI и их структура. Управление параметрами плагинов и внешних устройств обработки.

Тема 27. Практическое задание по работе с MIDI в сессии (ПКО -4)

Создание сессии PRO TOOLS на основе предложенных преподавателем аудио, видео, MIDI файлов. Создание микса. Работа студентов на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 28. Практическое задание по работе в сессии со сложной внутренней коммутацией и обработкой сигналов (ПКО -4)

Создание сессии PRO TOOLS на основе предложенных преподавателем аудио и видео файлов, импорт и обработка файлов. Создание микса. Экспорт

аудиофайлов в видеофайл. Работа студентов на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе такие инновационные формы как выполнение проектов (сессий), обучающие тренинги.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Конкретными формами текущего контроля для оценки уровня сформированности знаний, умений и навыков по данной дисциплине являются индивидуальные задания по формированию элементов проекта, опросы.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для промежуточного контроля знаний по данной дисциплине проводится экзамен после 2 семестра по вопросам и практическим заданиям.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Примерные теоретические вопросы (темы) для экзамена:

1. Что такое микшер? Простейшая схема прохождения сигнала в PRO TOOLS. Матричный коммутатор, назначение, принцип работы. Структура микшера Pro Tools, какие типы каналов управления используются? Что общего и в чём различие между микшером и контроллером. Внутренняя маршрутизация сигналов в Pro Tools. Какой термин используется для описания пути прохождения сигнала, содержащего выходной микшер из

одной или нескольких дорожек, маршрутизируемых для параллельной обработки? Как этот сигнал можно вернуть отправляющему устройству?

2. Тайм-код, его назначение и использование.

3. Pro Tools|First, Pro Tools 12, Pro Tools|HD: что общего и в чем разница?

4. Файловая структура проекта Pro Tools. Какие типы аудиофайлов поддерживаются в Pro Tools? Какой тип файла используется по умолчанию? Какие форматы аудиофайлов можно импортировать в Pro Tools без необходимости преобразования? При каком условии файл в одном из этих форматов требует преобразования при импорте?

5. Что такое MIDI технология? На чем основана и как используется в Pro Tools? Какие физические соединения вы можете использовать для подключения MIDI-контроллера к вашей системе для записи на дорожку MIDI или инструмента? Какие два типа дорожек предоставляет Pro Tools для работы с MIDI-данными? В чем разница между двумя типами дорожек? Что происходит с аудио и MIDI-данными на дорожке, когда дорожка удаляется из вашей сессии? Можно ли отменить команду Track> Delete?

6. Структура wav файлов и контейнеров.

7. Принципы сжатия видеоинформации, назначение? Сколько видеофайлов можно связать со стандартным сеансом Pro Tools одновременно?

8. Какие аудиоинтерфейсы, совместимы с программным обеспечением Pro Tools HD? Внешняя коммутация интерфейсов Pro Tools.

9. Что такое плагины, как они применяются в Pro Tools, какие типы плагинов используются в Pro Tools? Какие два типа плагинов обеспечивают обработку в реальном времени? Какой тип обеспечивает обработку не в реальном времени?

10. Расскажите о функциях автоматизации в Pro Tools: предназначение, как происходит назначение и управление.

11. Основные принципы нелинейного монтажа в звуковых рабочих станциях.

12. Какие параметры сессии нельзя изменить после начала работы в ней и почему? Какая максимальная частота дискретизации поддерживается в Pro Tools? Какова максимальная разрядность сигнала?
13. Аналогово-цифровой преобразователь. Назначение, параметры, как происходит преобразование сигнала
14. Эквалайзер. Принцип работы. Для чего применяется и какие элементы настройки используются?
15. Компрессор. Принцип работы. Для чего применяется и какие элементы настройки используются?
16. Какой компонент следует включить в первую очередь при включении системы Pro Tools? Какой компонент нужно включать последним?
17. Какая команда меню позволяет вам добавлять треки в ваш сеанс? Сколько треков вы можете добавить за один раз? Какие окна можно использовать для включения записи звуковой дорожки? Какими элементами управления это проводится? Опишите три способа изменить порядок дорожек в Pro Tools.
18. Способы сохранения проекта Pro Tools. Как перенести проект без потерь информации на другой носитель или передать его по сети? Какова цель команды Save As? В каком сеансе вы будете работать после выполнения команды «Save As», оригинал или переименованная копия?
19. Этапы развития DAW. Что такое «горячие клавиши»? Как они и для чего используются в Pro Tools?
20. Сколько дискового пространства потребляется в минуту монотреком при частоте дискретизации 44,1 кГц и глубине 16 бит? Что происходит с использованием дискового пространства, если частота дискретизации удваивается до 88,2 кГц с той же битовой глубиной? Какой параметр Pro Tools преобразует при импорте аудио с компакт-диска в сеанс Pro Tools с частотой 48 кГц?
21. Расскажите о функции отмены команд, какие команды не могут быть отменены? Почему?

22. Trim, Selector, and Grabber - для чего используются? Опишите два способа сделать выбор «Edit» с помощью инструмента «Selector tool». Как можно использовать инструмент «Selector tool», чтобы легко выделить весь клип? Что происходит, когда вы перемещаете клип, начальная точка которого находится между линиями сетки в режиме абсолютной сетки? Что происходит, когда вы делаете то же самое в режиме Relative Grid? Для чего используется инструмент Trim? Какой модификатор можно использовать для изменения направления инструмента «Trim tool»?
23. Назовите два типа курсоров, доступных в окне редактирования. Как два типа курсоров могут быть связаны или не связаны?
24. Основные монтажные функции Pro Tools. Для чего применяются и как назначаются?
25. В каких режимах редактирования можно использовать функцию Nudge? Для чего она используется?
26. Основные монтажные режимы Pro Tools. Что происходит, когда вы удаляете клип между двумя существующими клипами в режиме Shuffle mode? Что происходит, когда вы делаете то же самое в режиме Slip mode?
27. Функции ZOOM в Pro Tools. Какие элементы управления можно для это использовать?
28. Временные шкалах системы Pro Tools. Использование маркеров для разметки сессии: как назначаются изменяются и удаляются?
29. Режимы автоматизации Pro Tools.
30. Функции Fade in и Fade out: назначение, применение, изменение их параметров?
31. Окна Mix Window и Edit Window, его назначение и элементы управления. Какую команду меню вы можете использовать для отображения или скрытия области просмотра Inserts или Sends в окне Mix? Какое главное окно Pro Tools отображает звуковые волны и может использоваться для работы непосредственно с аудио, MIDI и видео файлами на дорожках?

В каждый экзаменационный билет включается практическое задание по работе в актуальной версии программы PRO TOOLS.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Васенина, С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы : моногр. / С. А. Васенина. – Н. Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2016. – 112 с. // Лань : электрон.-библиотеч. система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/108439>. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Сайт производителя аппаратно-программных комплектов на основе программы PRO TOOLS. – URL: www.avid.com.
2. Маклин Й. Установка и настройка Windows 7 : учебный курс Microsoft / Й. Маклин, Т. Орин. – Распространяется в PDF-формате.
3. Вильямс Р. Mac OS X 10.5 Leopard. – БХВ-Петербург, 2008.
4. Ле-Витус Б. Mac OS X Leopard для "чайников". – Диалектика, 2009.
5. PRO Tools 101 Official Courseware, Version 8-12.

Интернет-источники

1. <http://www.avid.com/US/products/family/pro-tools>.
2. <http://win61.ru/ustanovka-i-nastroika-windows-7-uchebnyi-kurs-microsoft.html>.
3. Pro Tools Reference Guide
https://resources.avid.com/SupportFiles/PT/Pro_Tools_Reference_Guide_2018.12.pdf

4. https://avidtech.my.salesforce-sites.com/pkb/articles/en_US/User_Guide/Pro-Tools-12-Documentation

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

**5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

1. Программное обеспечение для систем Pro Tools 12.8
2. Программное обеспечение для персональных компьютеров:
операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut,
Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от
11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016
ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-
0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий
3. MAC OS 10.8.4-10.10, руководство пользователя

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

1. Учебные классы звукового монтажа на базе Pro Tools (версия - не ниже 12): аудитория № 219 Учебной киностудии на 5 рабочих мест студентов и 1 рабочее место преподавателя со следующим материально-техническим обеспечением: компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте (Mac Pro, Pro Tools, S3 console, периферийное оборудование) в составе 6 комплектов; аудиомикшер Soundcraft SPIRIT M12; наушники Sennheiser HD215 – 12 шт.; аудиомониторы Dynaudio BM-5A – 2 шт.; столы – 6 шт.; стулья – 22 шт.
2. Аудитория № 308 исторического корпуса, оснащенная столами, стульями, плазменной панелью JVC, проигрывателем DVD – Pioneer DV 656 A, микшером Soundcraft SPIRITM 12, 10 комплектов компьютерной станцией нелинейного монтажа звука Pro Tools 12 на базе Win 10.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках курса преподаватель должен сформировать у студентов технический навык применения в работе звукорежиссера цифровых систем нелинейного монтажа звука для решения профессиональных задач проекта. На примере AVID PRO TOOLS дать полное представление об аппаратно – программном комплексе, его технической реализацией и возможностями, научить работать с обширной номенклатурой аппаратно – программного

комплекса и с изучаемым оборудованием, необходимым в рамках процесса создания звукового образа.

На практических занятиях преподаватель должен разбирать трудные для понимания студентов моменты, внимательно следить за тем, чтобы не было технических пробелов в знаниях студентов, что не позволит им в дальнейшем в полном объеме воспринимать материал курса.

Первоочередной задачей преподавателя является ознакомление студентов с реальными условиями работы практикующих звукорежиссеров, использующих современное программное обеспечение для работы со звуком. Также, в рамках практических занятий преподаватель должен стремиться дать возможность каждому студенту продемонстрировать свои умения работы со звуковым оборудованием.

Студенты, в свою очередь, должны понимать важность посещения занятий и выполнения всех предлагаемых самостоятельных работ. Не только внимательно воспринимать материал, излагаемый преподавателем, но качественно и в срок выполнять домашние и практические задания.

Для наиболее качественного усвоения материала студенты должны работать не только с основной литературой, но и другими источниками, содержащими в себе информацию по курсу. Умение работать с литературой и технической документацией позволит сделать обучение в рамках курса наиболее продуктивным.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины Рабочие станции для аудио
(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:

- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- внесена корректировка в формулировки целей и задач курса,

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

- изменены часы и их распределение по видам работ и по темам в каждом семестре,
- внесены изменения в формулировки отдельных тем курса и их содержание.

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС;
- внесены уточнения в перечень рекомендуемой к изучению студентами литературы, актуализированы данные по оборудованию учебных аудиторий,

Переработаны методические указания преподавателям и обучающимся по освоению дисциплины.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова
(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«___» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звукозрительный анализ фильма»**

Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения очная

Москва, 2024

Автор: Русинова Е.А., доктор искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой
звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 822 от «23» августа 2017 г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Целью дисциплины «Звукозрительный анализ фильма» является освоение студентами

- владение методологией звукозрительного анализа кинематографического (аудиовизуального) произведения и применение ее на практике.

Задачи дисциплины «Звукозрительный анализ фильма»:

- изучение особенностей звуковой драматургии кинематографа;
- изучение примеров применения средств художественной выразительности звукорежиссуры в аудиовизуальных произведениях;
- изучение методов проведения анализа звукозрительного решения кинематографического произведения;
- определение роли и влияния современных звуковых технологий на язык кино.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Звукозрительный анализ фильма» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является обязательной дисциплиной базовой части в рамках блока «Основы кинематографического мастерства». Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств.**

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 2 курса в 3-4 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,

108 академических часов, из них 64 академических часа контактной работы, 38 академических часов самостоятельной работы, 6 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь знания по дисциплинам «Основы звукорежиссуры аудиовизуальных искусств», «Теория звукозрительного образа», Кинодраматургии», «Основам кинооператорского мастерства», основ (в пределах 1 г.о.) дисциплины «Работа звукорежиссера с актером». В свою очередь на знаниях по дисциплине «Звукозрительный анализ фильма» базируется изучение дисциплин «Эстетика кинофонографии», «Творческие семинары по мастерству», повышенный уровень освоения дисциплины «Основы звукорежиссуры аудиовизуальных искусств», отдельные разделы «Технологии и практики дизайна звука».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих компетенций:

<p>ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла</p>	<p>ОПК-3.1. Знает основные элементы структуры и смысловые компоненты произведения аудиовизуального искусства;</p> <p>ОПК-3.2. Знает особенности видов и жанров различных видов искусства;</p> <p>ОПК-3.3. Знает принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства;</p> <p>ОПК-3.4. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определённой исторической эпохи;</p>
--	--

	<p>ОПК-3.5. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения;</p> <p>ОПК-3.6. Владеет методикой анализа произведения искусства.</p>
<p>ПКО-1. Способен анализировать замысел произведения аудиовизуального искусства, его стилистику, исполнительские особенности для создания оригинальных звуковых решений аудиовизуального произведения</p>	<p>ПКО-1.1. Знает универсальные элементы структуры средств художественной выразительности;</p> <p>ПКО-1.2. Знает принципы анализа звукозрительных решений аудиовизуальных произведений;</p> <p>ПКО-1.4. Умеет анализировать кинематографический текст с точки зрения звукозрительного решения;</p> <p>ПКО-1.5. Умеет видеть взаимосвязь звукового и зрительного рядов, определять их сочетание и взаимодополняемость с целью решения основной драматургической задачи;</p> <p>ПКО-1.7. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения;</p> <p>ПКО-1.9. Владеет навыками драматургического конструирования;</p> <p>ПКО-1.10. Владеет навыками критериального оценивания драматической ситуации, выраженной в сценарии, и замысла фильма;</p> <p>ПКО-1.12. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами.</p>

А также в результате освоения дисциплины, обучающийся должен *знать:*

- универсальные элементы структуры средств художественной выразительности;
- средства художественной выразительности звукорежиссуры;
- методы проведения анализа звукозрительного решения кинематографического произведения;

уметь:

- анализировать экранные произведения;
- различать универсальные элементы структуры звукозрительного образа;
- определять средства звукорежиссуры, использованные для достижения режиссерских задач;
- формулировать субъективные и объективные критерии оценки фонограммы.
- концептуализировать взаимодействие элементов звукозрительной структуры;

владеть:

- методологией звукозрительного анализа кинематографического произведения на практике.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u> 3 </u> зач. ед. <u> 108 </u> час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	32			17	15				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	32			17	15				

Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:	38			20	18				
Практический блок:									
Форма промежуточной аттестации	6				Зачет с оценкой 6				
Всего часов	108			54	54				

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
3		54	17	9	8		20
1-2	Введение. Особенности звуковой драматургии	8	2	2			4
	Раздел 1. Смыслообразующие элементы первого ряда.						
3-4	Тема 1. Нарративная точка зрения	6	2		2		2
5-6	Тема 2. Пространство	6	2	2			2
7-8	Тема 3. Диегетическое время	6	2	2			2
9-10	Тема 4. Художественная условность	6	2		2		2
11	Тема 5. Доминантный принцип оптико-акустических средств	4	2				2
12-13	Тема 6. Жанр	6	1	1	2		2

	Раздел 2. Формообразующие компоненты второго ряда.						
14-15	Тема 1. Монтаж, темпоритм	6	2		2		2
16-17	Тема 2. Плановость	6	2	2			2
	Итого за 3 семестр:	54	17	9	8		20
4		48	15	11	4		18
1-2	Тема 3. Композиция	6	4				2
3-4	Тема 4. Формат звука	6	4				2
	Раздел 3. Компоненты третьего ряда.						
5-10	Тема 1. Изобразительные и звуковые компоненты	14	4	4	4		2
11-15	Тема 2. Анализ всех компонентов с использованием методологии проведения звукозрительного анализа кинематографического произведения.	22	3	7			12
	Итого за 4 семестр:	48	15	11	4		18
	Зачет с оценкой	6					6
	Итого	108	32	20	12		44

2.2.2. Содержание дисциплины.

Введение. Особенности звуковой драматургии (ОПК-3, ПКО-1)

Систематизация представлений о развитии кинофонографии в кинематографе и смежных (производных) искусствах. Влияние технико-технологического прогресса на трансформацию языка кино. Значение подготовительного этапа (разработка драматургической основы аудиовизуального произведения) для художественного результата.

Раздел 1. Смыслообразующие элементы первого ряда

Тема 1. Нарративная точка зрения (ОПК-3, ПКО-1)

Объективная нарративная точка зрения (отстраненный взгляд автора).
Субъективная нарративная точка зрения (повествование ведется через призму восприятия событий определенным персонажем фильма). Смешанная нарративная точка зрения (переключение на субъективное пространство в определенный(ые) момент(ы) времени: в настоящем времени, в прошедшее время (флэшбэк), в будущее время или в нереальное пространство).
Фокализация на герое или группе героев, или ее отсутствие.

Тема 2. Пространство

Составляющие кинематографического пространства. Звуковая составляющая фильма. Изобразительное пространство.

Тема 3. Диегетическое время

Время действия (историческое) - определенное/неопределенное.
Сжатие/растяжение времени. Разрывность/неразрывность времени.

Тема 4. Художественная условность

Реалистическая тенденция. Формотворческая тенденция. Смешанная тенденция.

Тема 5. Доминантный принцип оптико-акустических средств

Двойной канал передачи информации - визуальный и звуковой.

Тема 6. Жанр

Трагедия и комедия, трагикомедия, мелодрама, боевик и т.п.

Раздел 2. Формообразующие компоненты второго ряда.

Тема 1. Монтаж, темпоритм (ОПК-3, ПКО-1)

Межкадровый монтаж:

- вид склейки (встык, наплыв, размытие и другие виды склеек);
- длина плана (кадра);
- сочетание крупностей.

Внутрикадровый монтаж:

- статика;

- панорама (горизонтальная, вертикальная, наезд/отъезд, трансфокация (укрупнение/отдаление));
- смешанные виды движения;
- мизансценирование (расположение и перемещение объектов, составляющих внутрикадровое пространство);
- рапид (изменение скорости съемки/воспроизведения, то есть замедление или ускорение).

Тема 2. Плановость

Крупность (КР, СР, ОБЩ). Ракурс.

Тема 3. Композиция

Сюжетная композиция. Изобразительная композиция: локальная (кадра), сквозная. Звуковая композиция.

Тема 4. Формат звука

Форматы многоканальной передачи звука.

Раздел 3. Компоненты третьего ряда. (ОПК-3, ПКО-1)

Тема 1. Изобразительные и звуковые компоненты

Изобразительные: мизансцена, ракурс, крупность, свет, цвет.

Звуковые: реплики, шумы, атмосферные фоны, музыка, звуковые эффекты (sound design).

Тема 2. Анализ всех компонентов с использованием методологии проведения звукозрительного анализа кинематографического произведения

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности компетенций по данной дисциплине предполагается широко использовать в учебном процессе такие формы проведения занятий как семинары и практические занятия.

В рамках семинарских занятий со студентами необходимо использовать групповые дискуссии, круглые столы, где обсуждаются компоненты фильмов, этапы звукозрительного анализа при разборе фильма.

Во время практических занятий студенты самостоятельно проводят звукозрительный анализ нескольких фильмов. Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно использовать изученные приемы и методы звукозрительного анализа.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для определения уровня усвоения материала по данной дисциплине проводится текущий контроль оценки качества знаний в форме письменного звукозрительного анализа аудиовизуального произведения (список рекомендованных фильмов приведен ниже) и последующего его обсуждения в рамках семинарских занятий. Выбор фильма согласовывается с преподавателем. Положительная оценка за семинарскую работу является допуском студента к промежуточной аттестации.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

В рамках промежуточной аттестации по данной дисциплины предусмотрен зачет с оценкой в конце 4 семестра. При оценивании студентов учитывается их участие в семинарских занятиях и практические работы по звукозрительному анализу фильмов.

3.3. Фонд оценочных средств

Темы для подготовки к зачету:

1. Перечислите смыслообразующие элементы первого ряда при звукозрительном анализе фильма и расскажите об одном из них.

2. Перечислите формообразующие компоненты второго ряда при звукозрительном анализе фильма и расскажите об одном из них.
3. Перечислите компоненты третьего ряда при звукозрительном анализе фильма и расскажите об одном из них.
4. Приведите примеры удачного на ваш взгляд примера звукозрительного анализа фильма. Обоснуйте.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. - М. : Прогресс, 1968.
2. Дворниченко О.И. Гармония фильма. – М., 1981.
3. Железняков В. Цвет и контраст, технология и творческий выбор. – М. : ВГИК, 2000.
4. Звук в кино : сб. статей // Киноведческие записки. 1992. № 15.
5. Казарян Р.А. Эстетика кинофонографии. - М. : ФГОУ ДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
6. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. - М. : Искусство, 1974.
7. Кривуля Н.Г. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских анимационных фильмов второй половины XX века. - М. : Издательский дом «Грааль», 2002.
8. Михеева Ю. Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе. - М. : ВГИК, 2016.
9. Нильсен В. Изобразительное построение фильма : теория и практика операторского мастерства. - М. : ВГИК, 2013.
10. Попова-Эванс Е. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. - М. : ВГИК, 2017.

11. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. - 2004. - № 70.
12. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. Т. 2, 3. - М. : Искусство, 1964.

Дополнительная литература:

1. Блауэрт И. Пространственный слух. - М.: 1979.
2. Выготский Л. Психология искусства. - М. : 1968.
3. Головня А. Мастерство кинооператора. – М. : Искусство, 1995.
4. Козлов Л. Изображение и образ. – М. : 1980.
5. Кракауэр З. Природа фильма. – М. : 1974.
6. Лотман Ю. М. Об искусстве. - СПб. : Искусство, 2005.
7. Лотман Ю. Лекции по структуральной поэтике. - М. : Искусство, 1994.
8. Строеение фильма / сост. К. Разлогов. – М. : 1984.
9. Элкин Е. Звук и изображение. – М. : Связь, 1978.
10. Феллини Ф. Делать фильм. – М. : Искусство, 1984.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Перечень рекомендуемых фильмов для самостоятельного просмотра и выполнения звукозрительного анализа:

1. Александр Невский, СССР, 1938. Режиссер: С. Эйзенштейн
2. Амадей (AMADEUS), США, 1984. Режиссер: Милош Форман /Milos Forman/
3. Английский пациент (THE ENGLISH PATIENT), США, 1996. Режиссер: Энтони Мингелла /Anthony Minghella/
4. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: А. Тарковский
5. Апокалипсис сегодня (APOCALYPSE NOW), США, 1979. Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола /Francis Ford Coppola/
6. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
7. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
8. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
9. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов
10. Веревка (ROPE), США, 1948. Режиссер: Альфред Хичкок /Alfred Hitchcock/
11. Возвращение, Россия, 2003. Режиссер: А. Звягинцев
12. Война и мир, СССР, 1967. Режиссер: С. Бондарчук (кинофонография А. Михайлова)
13. Восхождение, СССР, 1967. Режиссер: Л. Шепитько
14. Елена, Россия, 2011. Режиссер: А. Звягинцев
15. Заводной апельсин /CLOCKWORK ORANGE, A/, Великобритания-США, 1971. Режиссер: Стэнли Кубрик /Stanley Kubrick/
16. Звездные войны: Эпизод I - Призрачная угроза (STAR WARS: EPISODE I - THE PHANTOM MENACE), США, 1999. Режиссер: Джордж Лукас /George Lucas/
17. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учител
18. Крестный отец (GODFATHER, THE), США, 1972. Режиссер: Фрэнсис

- Форд Коппола /Francis Ford Coppola/
19. Кто подставил кролика Роджера? /WHO FRAMED ROGER RABBIT/, США, 1988. Режиссер: Роберт Земекис /Robert Zemeckis/
 20. Неоконченная пьеса для механического пианино, СССР, 1977. Режиссер: Н. Михалков (кинофонография В. Бобровского)
 21. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: А. Тарковский.
 22. Одинокий голос человека, СССР, 1978. Режиссер: А. Сокуров (кинофонография В. Персова)
 23. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг
 24. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)
 25. Пианист /PIANIST, THE/, Великобритания - Франция - Германия - Нидерланды – Польша, 2002. Режиссер: Роман Полански
 26. Последний император /LAST EMPEROR, THE/, Великобритания-Италия-Китай, 1987. Режиссер: Бернардо Бертолуччи /Bernardo Bertolucci/
 27. Презрение /CONTEMPT/, Франция, 1963. Режиссер: Жан-Люк Годар /Jean-Luc Godard/
 28. Приговоренный к смерти бежал /CONDAMNE A MORT S'EST ECHAPPE, UN/, Франция, 1956. Режиссер: Робер Брессон /Robert Bresson/
 29. Призрак дома на холме (THE HAUNTING), США, 1999. Режиссер: Ян Де Бонт /Jan De Bont/
 30. Психоз (PSYCHO), США, 1960. Режиссер: Альфред Хичкок /Alfred Hitchcock/
 31. Пятый Элемент (THE FIFTH ELEMENT), Франция, 1997. Режиссер: Люк Бессон /Luc Besson/
 32. Рассекая волны (BREAKING THE WAVES), Англия, Дания, 1996. Режиссер: Ларс Фон Триер /Lars von Trier/
 33. Сияние (SHINING, THE), Великобритания, 1980. Режиссер: Стэнли Кубрик /Stanley Kubrick/

- 34.Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
- 35.Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: А. Тарковский /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
- 36.Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
- 37.Танцующая в темноте (DANCER IN THE DARK), Дания, Германия, Нидерланды, США, Великобритания, Франция, Финляндия, Швеция, Исландия, Норвегия, 2000. Режиссер: Ларс Фон Триер /Lars von Trier/
- 38.Три цвета: синий (TROIS COULEURS BLEU (THREE COLORS BLUE)), Франция-Польша-Швейцария, 1992. Режиссер: Кшиштоф Кесьлевский /Krzysztof Kieslowski/
- 39.Утомленные солнцем, Россия, 1994. Режиссер: Н. Михалков
- 40.Фантазия (FANTASIA), США, 1940. Режиссер: Бен Шарпстин /Ben Sharpsteen/.
- 41.Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров
- 42.Чапаев, СССР, 1934. Режиссер: С. Васильев, Г. Васильев.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования:

Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель DVD – Pioneer, звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400, аудиомикшер Tascam DM24, компьютерная станция нелинейного монтажа звука Pro Tools 12, два звуковых 2-х полосных активных мониторов KRK, телевизор Samsung LE-32581, столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой;

учебный классы звукового монтажа на базе Pro Tools (версия - не ниже 10): аудитория № 219 Учебной киностудии на 5 рабочих мест студентов и 1 рабочее место преподавателя со следующим материально-техническим обеспечением: компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте (Mac Pro, Pro Tools, C|24 console, периферийное оборудование) в составе 6 комплектов; аудиомикшер Soundcraft SPIRIT M12; наушники Sennheiser HD215 – 12 шт.; аудиомониторы Dynaudio BM-5A – 2 шт.; столы, стулья.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ.

Одна из основных задач, стоящая перед преподавателем в рамках курса – научить студентов выявлять универсальные элементы структуры средств художественной выразительности и анализировать их взаимодействие. Поэтому здесь важен системный подход к изложению материала преподавателем и систематическое посещение лекций студентами. Кроме того, немаловажную роль в освоении предмета играет самостоятельное накапливание студентами примеров звукозрительного анализа и представление результатов самостоятельной работы и практических заданий на семинарских занятиях.

В процессе выполнения звукозрительного анализа аудиовизуальных (экранных) произведений студенты должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически определить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Для наилучшего освоения материала курса рекомендуется систематически и внимательно работать с рекомендуемой литературой, точно конспектировать цитаты с упоминанием выходных данных каждой книги. Регулярно и своевременно выполнять задания для самостоятельной работы, такие как подготовка докладов и звукозрительный анализ, быть в курсе мировых премьер и стремиться просматривать их в стандартизованных условиях кинозалов.

Усвоив алгоритм анализа звукозрительного решения фильма и упражняясь регулярно, студенты смогут быстро освоить данную технику работы.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры звукорежиссуры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) «Работа звукорежиссера с актером»
(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:
- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- имя и отчество автора РПД сокращены до инициалов;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов.

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- формы контроля.

3.2. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество учебных часов;
- формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова
(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« ___ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История звукозаписи»**

**Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных
искусств**

Квалификация выпускника звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения очная

Москва, 2024

Автор: Соболева М.А. - председатель гильдии звукорежиссеров России, профессор
кафедры звукорежиссуры ВГИК
Зеленина А.Н. – преподаватель кафедры звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 822 от «23» августа 2017 г.

по направлению подготовки **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цели курса – Представить студентам полную картину развития звукозаписи во времени, показать тенденции в развитии технических средств, а также приёмов работы звукорежиссёров как в нашей стране, так и за рубежом, что, в конечном итоге, должно привести обучающихся к пониманию своей роли как специалистов по записи звука на данном отрезке времени в контексте мирового исторического процесса. Научить студентов анализировать тенденции в развитии звукозаписи, а также вооружить их методикой исторического поиска, работой с документами и комплексного их анализа.

Задачи курса:

- раскрыть исторические особенности развития звукозаписи и проблемы, стоящие перед звукорежиссёрами на том или ином этапе развития звукотехники;
- представить весь спектр технических средств звукозаписи и художественных приёмов, используемых специалистами для решения этих проблем на определённых отрезках времени;
- определить стадии совершенствования звукового образа, принципы его выражения и предоставить в этой связи инструменты логического анализа исторических изменений эстетических качеств звукового образа.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «История звукозаписи» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является обязательной

дисциплиной базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 2 курса в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 34 академических часа контактной работы, 2 академических часа самостоятельной работы, 36 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения дисциплины «История звукозаписи» необходимо иметь знания по дисциплинам: «Основы физики звука», «Физические основы звуковой электроники», «История».

В свою очередь на знаниях по дисциплине «История звукозаписи» базируются дисциплины «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», «История и теория киномузыки», «История телевидения», «Звуковое оборудование».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

ОПК-4. Способен, используя знание теории, истории и практики звукорежиссуры и экранного искусства в целом, других смежных областей знаний, воплощать творческие замыслы	ОПК-4.1. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства; ОПК-4.2. Знает организационную структуру аудиовизуальной сферы, этапы и технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-4.3. Знает исторические, теоретические и практические аспекты развития звукорежиссуры, экранного искусства в целом; ОПК-4.4. Знает примеры звукозрительных решений произведений отечественного и зарубежного кинематографа, историю, теорию и критику кинофонографии; ОПК-4.5. Умеет применять знания традиций
--	---

	<p>отечественной школы экранных искусств и мировой кинокультуры при воплощении творческих замыслов;</p> <p>ОПК-4.6. Владеет профессиональной терминологией;</p> <p>ОПК-4.7. Владеет навыками применения основ теории звукорежиссуры, экранного искусства в целом при создании звукового решения и фонограммы аудиовизуального произведения.</p>
--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>2</u> зач. ед. <u>72</u> час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	34			34					
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Индивидуальная работа									
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	2			2					
Практический блок:									
Создание проекта									
Форма промежуточной аттестации	36			Экзамен 36					
Всего часов	72			72					

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.					
			Контактные часы и самостоятельная работа студентов (в часах)					
			лекц	сем	пр	инд	СР	
3								
1	Тема 1. Предпосылки рождения звукозаписи как ветви музыкальной культуры.	2	2					
2	Тема 2. Эпоха механической звукозаписи: фоноавтограф, фонограф Эдисона (конструктивные особенности).	2	2					
3	Тема 3. Фонограф – эволюция устройства в условиях конкуренции с граммофоном.	2	2					
4	Тема 4. Граммофон Берлинера, становление индустрии звукозаписи.	2	2					
5	Тема 5. Внедрение электроакустического тракта.	2	2					
6	Тема 6. Микрофоны – эволюция устройств, концептуальные модели.	2	2					
7-8	Тема 7. Электромеханическая звукозапись – эволюция технологий.	4	4					
9	Тема 8. Устройство электропроигрывателя, регулировка основных узлов.	2	2					
10	Тема 9. Стерефония: Блюмлейн и Флетчер, стерео-технологии записи.	2	2					
11-12	Тема 10. Долгоиграющая грампластинка.	4	4					

13	Тема 11. Электромагнитная звукозапись – эволюция магнитофонов и магнитной ленты	2	2				
14	Тема 12. Эпоха цифровой звукозаписи: Магнито-цифровая и магнитооптическая запись звука.	2	2				
15	Тема 13. Эпоха цифровой звукозаписи: CD и другие технологии.	2	2				
16-17	Тема 14. История становления индустрии отечественной звукозаписи.	6	4				2
	Итого за 3 семестр:	36					2
	Экзамен	36					36
	Итого	72	34				38

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Предпосылки рождения звукозаписи как ветви музыкальной культуры. (ОПК-4)

Социальный заказ: предпосылки появления звукозаписи в сказках и легендах народов мира. Уровень техники как сдерживающий фактор. Промышленная революция XIX века как фундамент технологической базы звукозаписи. Ранние механические звуковоспроизводящие устройства.

Тема 2. Эпоха механической звукозаписи: фоноавтограф, фонограф Эдисона (конструктивные особенности). (ОПК-4)

Фоноавтограф Мартинвилля, фонограф Эдисона – конструктивные особенности устройств.

Тема 3. Фонограф – эволюция устройства в условиях конкуренции с граммофоном. (ОПК-4)

Варианты применения фонографа, технологическое совершенствование носителя записи и самого устройства в конце 19 начала 20 века – долгоиграющие валики, пластиковые фоновалики Blu Amberol, дисковый фонограф Эдисона.

Тема 4. Граммофон Берлинера, становление индустрии звукозаписи. (ОПК-4)

Конструктивные особенности граммофона, Берлинер как основоположник индустрии звукозаписи, история развития крупных звукозаписывающих лейблов.

Тема 5. Внедрение электроакустического тракта (ОПК-4)

Электроакустический метод фиксации звука – революция в области звукозаписи – знаковые исторические события, варианты технических решений.

Тема 6. Микрофоны – эволюция устройств, концептуальные модели. (ОПК-4)

Из истории развития микрофонной техники – динамические, конденсаторные, ленточные микрофоны, появление вариаций изменения направленности, модели «флагманы» в своем классе.

Тема 7. Электромеханическая звукозапись – эволюция технологий. (ОПК-4)

Новейшие технические решения середины 20-го века в области звукозаписи – модернизация рекордеров, материалов носителей, технологий тиражирования и нарезки диска на примере исследований DECCA, EMI, Columbia, RCA.

Тема 8. Устройство электропроигрывателя, регулировка основных узлов. (ОПК-4)

Основные узлы электропроигрывателя, регулировка параметров – прижимная сила, тангенциальность, антискейтинг, азимут.

Тема 9. Стерефония: Блюмлейн, стерео-технологии записи. (ОПК-4)

Исследования лаборатории EMI в области стереофонии – перспективы развития данной технологии в 30-х годах XX века.

Тема 10. Долгоиграющая грампластинка. (ОПК-4)

Хроника событий в области освоения данной технологии звукозаписи – исследования компании Victor в этом направлении и применении пробных технологий в фильмопроизводстве, исследования Блюмляйна, стандартизация скоростей 33,3 и 45 об/мин в середине XX века.

Тема 11. Электромагнитная звукозапись – эволюция магнитофонов и магнитной ленты (ОПК-4)

Принципы магнитной записи звука, появление первых магнитофонов, влияние данной технологии на развитие индустрии звукозаписи в целом (на примере технических решений компаний Mercury, Sony, EMI, DECCA)

Тема 12. Эпоха цифровой звукозаписи: Магнито-цифровая и магнито-оптическая запись звука. (ОПК-4)

Форматы R-DAT, S-DAT, Mini Disc.

Тема 13. Эпоха цифровой звукозаписи: CD и другие технологии. (ОПК-4)

Цифровой звук формата PCM, DSD. Технологии CD, DVD, SACD.

Тема 14. История становления индустрии отечественной звукозаписи. (ОПК-4)

История развития звукозаписи в России начала XX века в контексте исторических событий того времени. Радиовещание и грамзапись. Становление первого профессионального образования.

2.2.3. Особенности проведения занятий

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенций данной дисциплины предполагается использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных форм обучения предполагается использовать: лекционные занятия.

В рамках лекционного курса студенты получают информацию по каждому разделу учебного курса, раскрывая для себя систему представлений об эволюции звукозаписывающих устройств. Лекции могут проходить в

формате проблемной лекции, лекции – беседы, лекции с разбором конкретных ситуаций. Определенные лекции обязательно сопровождаются иллюстративным материалом в виде звукозаписей, видеоматериалов или отдельных фотографий. Учитывая факт наличия в мировой профессиональной библиотеке недостаточного количества методической литературы по данной дисциплине, большое внимание уделяется лекциям - обзорам первоисточников, раскрывающих те или иные аспекты каждой конкретной темы.

В качестве инновационной формы, включенной в формат лекции, предлагается демонстрация не только записанных фонограмм, но и работа с аутентичным оборудованием, интерактивный формат получения студентами информации.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС).

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Механическая звукозапись: фоноавтограф, фонограф, граммофон, патефон - описание устройств и технологий звукозаписи.
2. Фоновалик и пластинка: эволюция технологий записи и материалов носителей.
3. Электромеханическая запись звука: структура тракта звукозаписи/воспроизведения, его качественные характеристики. Эволюция технологий.
4. Стереофония: основы, история развития.
5. Магнитная запись звука: история создания устройств, их эволюция и роль в истории звукозаписи.
6. Технологии записи звука на магнитную ленту, виды и типы лент, их эксплуатационные характеристики.

7. Цифровая запись звука: аналого-цифровое преобразование, кодирования звука (PCM, DSD), их основные параметры и связь с качеством звукового сигнала.
8. Цифровая магнитная и магнитооптическая запись: принципы реализации данных технологий, форматы.
9. Цифровая оптическая запись звука: принципы реализации данных технологий, форматы.

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Виды текущего контроля – посещаемость студентами занятий, участие в дискуссионной части урока.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

К промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным планом относится экзамен в конце 3 семестра, который проводится в форме ответов на вопросы.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература.

1. Вахитов Ш.Я. Акустика : учебник для ВУЗов / Вахитов Ш.Я., Ковалгин Ю.А., Фадеев А.А., Шевьев Ю.П. ; под ред. Ю.А. Ковалгина. – М. : Горячая линия-Телеком, 2009.
2. Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора. – М. : Искусство, 1978.

Дополнительная литература

1. Блауэрт И. Пространственный слух. – М., 1979.
2. Железный А.И. Наш друг – грампластинка / А.И. Железный. – К. : Музычна Украина, 1989.

3. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись : учеб. пособие для вузов / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин, Л.Н. Кацнельсон ; под ред. проф. Ю.А. Ковалгина. - М. : Горячая линия - Телеком, 2007.
4. Красильников В.А. Введение в акустику. – М. : Изд-во МГУ, 1992.
5. Тихонов А.В. 100 лет российской звукорежиссуре / А.В. Тихонов // Звукорежиссер. – 2002. – № 1. – С. 62–69.
6. Шерель А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияние на аудиторию / А.А. Шерель. – М. : Прогресс – Традиция, 2004.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Программное обеспечение для персональных компьютеров:
операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut,
Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г.

300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования.

Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные

системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель DVD – Pioneer, звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400, аудиомикшер Tascam DM24, компьютерная станция нелинейного монтажа звука Pro Tools 12, два звуковых 2-х полосных активных мониторов KRK, телевизор Samsung LE-32581, столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. В рабочих конспектах лекций желательно оставлять поля, на которых делаются пометки при изучении рекомендованной литературы, дополняющие и т.д. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры звукорежиссуры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) «Работа звукорежиссера с актером»
(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:
- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- имя и отчество автора РПД сокращены до инициалов;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов.

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- формы контроля.

3.2. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество учебных часов;
- формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова
(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«__» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История и теория киномузыки»**

Направление подготовки **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

Квалификация выпускника **звукорежиссер аудиовизуальных искусств**

Форма обучения **Очная**

Москва, 2024

Автор: Михеева Ю.В., доктор искусствоведения, профессор кафедры звукорежиссуры
ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 822 от «23» августа 2017 г.

по направлению подготовки **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Учебный курс «История и теория киномузыки» предназначен для получения студентами углубленных знаний о роли и значении музыки в кинопроизведении. Освоение студентами содержания данного курса должно способствовать повышению уровня профессионализма в анализе музыкального аспекта кинопроизведения, а также в разработке собственных режиссерских решений фильма в творческом процессе.

Курс посвящен многоаспектному рассмотрению музыки в кинематографе в контексте определенного исторического этапа развития как кинематографа, так и музыкального искусства. Функциональные и семантические особенности музыкальных компонентов конкретных фильмов рассматриваются как часть аудиовизуальной структуры и художественной идеи кинопроизведения, а также как пример воплощения общих эстетических принципов режиссера. При анализе кинопроизведений учитывается социально-художественный контекст соответствующего исторического периода. Теоретический аспект дисциплины предполагает ознакомление с основными подходами к анализу музыкальной составляющей кинопроизведения, разработанными на разных этапах развития киноискусства теоретиками-исследователями, представляющими различные профессиональные области знания (режиссура, звукорежиссура, киноведение, музыковедение, культурология и др.).

Целями данной дисциплины являются:

- ознакомить студентов с основными этапами освоения музыки кинематографом;
- дать понимание роли и значения музыки в режиссерском решении фильма;

- рассмотреть способы применения музыки в различных жанровых формах кинематографа;
- дать представление о различных подходах к киномузыке в ведущих национальных киношколах;

Задачами данной дисциплины являются:

- проанализировать работы выдающихся кинокомпозиторов;
- рассмотреть положения основных теоретических исследований по теме музыки в кинематографе.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «История и теория киномузыки» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является обязательной дисциплиной вариативной части. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств** и читается в 8 семестре 4-го года обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 30 академических часов контактной работы, 36 академических часов самостоятельной работы, 6 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения дисциплины «История и теория киномузыки» студентам необходимо иметь знания по дисциплинам: «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Теория и история музыки», «Эстетика кинофонографии».

В свою очередь дисциплина «История и теория киномузыки» обогащает знания по дисциплине «Звукорежиссура аудиовизуальных

искусств».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла.	ОПК-3.2. Знает особенности видов и жанров различных видов искусства; ОПК-3.3. Знает принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства; ОПК-3.4. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определённой исторической эпохи; ОПК-3.5. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения; ОПК-3.6. Владеет методикой анализа произведения искусства.
ПКО-5. Способен создавать произведения музыкального фонографического искусства.	ПКО-5.1. Знает стилистические жанровые особенности музыкальных произведений различных исторических периодов и их применение в кинематографе; ПКО-5.2. Знает эстетические критерии звучания музыки в звукозаписи; ПКО-5.7. Умеет работать с музыкальными коллективами; ПКО-5.10. Владеет различными способами сведения музыки в различных звуковых форматах воспроизведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать особенности основных этапов освоения музыки кинематографом;
- понимать функции и семантику элементов музыкальной выразительности в аудиовизуальной структуре фильма;
- знать общеупотребительные механизмы применения музыки в различных жанрах кино;
- ориентироваться в стилевых и жанровых направлениях музыки, применяемой в кинематографе.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>2</u> зач. ед. <u>72</u> час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	15								15
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	15								15
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	36								36
Форма промежуточной аттестации	6								Зачет с оценкой 6 КР
Всего часов	72								72

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Числа семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
8			15	9	6		

1	Раздел I. Основные этапы практического и теоретического освоения музыки кинематографом. Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и проблематика	5	2				3
2	Тема 2. Практика и теория музыки немого периода кино	5	1				4
3	Тема 3. Кинокомпозиторы дозвукового периода кино. Музыка немого кино в современном художественном контексте	4	1				3
4	Тема 4. Музыка первого периода звукового кино. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.: практика и теория	4		2			2
5	Тема 5. Кинокомпозиторы 1930-х гг. Формирование национальных школ киномузыки	4	2				2
6	Тема 6. Тенденции музыкального оформления фильма послевоенного времени	4		2			2
7	Тема 7. Новые направления в музыке 1960-х -1970 гг. и их отражение в киномузыке	5	1	2			2
8	Тема 8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе	6	2	2			2
9	Раздел II. Музыка в жанровом кино. Тема 9. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Киноопера	3			1		2
10	Тема 10. Музыка в кинодраме и эпосе	4	1		1		2
11	Тема 11. Музыка в мелодраме и кинокомедии	3			1		2
12	Тема 12. Музыка в триллере и хорроре	4	1		1		2
13	Тема 13. Музыка в жанре	4			2		2

	фэнтези и приключенческом фильме						
14	Тема 14. Биографические и небиографические фильмы о музыкантах	4	2				2
15	Тема 15. Музыка в документальном кино	3		1			2
16	Тема 16. Музыка в анимационном кино	4	2				2
	Зачет с оценкой	6					6
	Курсовая работа						
	Итого за 8 семестр:	72	15	9	6		42

2.2.2. Содержание дисциплины.

Раздел I. Основные этапы практического и теоретического освоения музыки кинематографом.

1. Введение в предмет. Основные понятия и проблематика (ОПК-3, ПКО-5)

Краткое изложение исторических этапов развития музыкального искусства (стили, жанры) до возникновения кинематографа. Основные термины теории музыки, применяемые в анализе музыки кино (ритм, темп, мелодика, интонация, тема, лейтмотив, лад, полифонический склад, гомофонно-гармонический склад, музыкальные формы и пр.). Новые направления в музыкальном искусстве конца XIX - XX веков, повлиявшие на киномузыку (импрессионизм, экспрессионизм, атональная музыка, алеаторика, сонорика и пр.). Влияние джаза, поп- и рок-музыки на музыкальное оформление фильма.

2. Практика и теория музыки немого периода кино (ОПК-3, ПКО-5)

Причины появления музыки в немом кино. Музыка как неотъемлемый элемент пространства кинодемонстрации. Основные принципы музыкального оформления немого фильма (компиляция, импровизация, оригинальная музыкальная композиция). Сборники музыкальных фрагментов

для музыкантов-киноиллюстраторов, принципы их составления (сборники С. Замечника и Дж. Бечче; cue-sheets; «Альбомы киномузыки» в СССР). Влияние художественного контекста времени (импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.) на музыку немого кино. «Внутренняя музыкальность» формы и ритмической структуры немого фильма. Первые теоретические работы по анализу музыки и звука в немом кино (С. Эйзенштейн, Б. Балаш, Р. Клер, З. Кракауэр, Э. Вюйермоз и др.)

3. Кинокомпозиторы дозвукового периода кино. Музыка немого кино в современном художественном контексте (ОПК-3, ПКО-5)

Первые композиторы немых кинофильмов (К. Сен-Санс, М. Ипполитов-Иванов, Э. Сати, Дм. Шостакович и др.). Формирование подходов к созданию оригинальной музыкальной партитуры к фильму. Немое кино в современном художественно-эстетическом пространстве и теоретическом дискурсе. Реконструкции в современной звукозаписи «забытых» и «утерянных» музыкальных партитур немых фильмов (проблема аутентичности музыки немого кино). Современные «альтернативные» музыкальные интерпретации немых фильмов (движение «Немое кино – живая музыка», творчество А. Айги, А. Батагова, С. Летова и др.)

4. Музыка первого периода звукового кино. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.: практика и теория (ОПК-3, ПКО-5)

Разработка общих принципов музыкального оформления звуковых фильмов. Музыка диегетическая, недиегетическая и метадиегетическая. Музыкальная драматургия. Принципы симфонизма в киномузыке. Элементы музыкальной выразительности (ритм, тема, лейтмотив, музыкальный акцент, пауза). Музыкальная иллюстрация и звукоподражание. Роль цитат классической музыки в кинопартитуре. Теоретические работы 1930-х гг. по музыке кино (С. Эйзенштейн, К. Лондон, И. Йоффе и др.). Понятие

звукозрительного контрапункта (в работах Эйзенштейна) и его эволюция в современной кинотеории. Понятие звукозрительного образа.

5. Кинокомпозиторы 1930-х гг. Формирование национальных школ киномузыки (ОПК-3, ПКО-5)

Особенности подходов к музыкальному оформлению фильмов разных жанров в России, Западной Европе, США, Юго-Восточной Азии. Становление советской школы киномузыки (творчество Дм. Шостаковича, С. Прокофьева и др.) Влияние композиторов-эмигрантов из Европы (М. Стайнер, М. Рожа, Дм. Темкин и др.) на формирование киномузыки Голливуда. Влияние традиций национального театра (но и кабуки) на музыку японского кино.

6. Тенденции музыкального оформления фильма послевоенного времени (ОПК-3, ПКО-5)

Парадигмальный сдвиг в киноискусстве послевоенного времени. Появление «новых школ» и авторского кино в кинематографе разных стран (итальянский неореализм, французская «новая волна» и др.). Изменение роли музыки во внутрикадровом и закадровом пространствах фильма. Минимализация музыкального звучания, новое осмысление звука. Влияние эстетики постмодернизма и процессов транскультурализма.

7. Новые направления в музыке 1960-х -1970 гг. и их отражение в киномузыке (ОПК-3, ПКО-5)

Влияние рок- и поп-музыки в кинематографе 1960-х – 1970-х гг. «Конкретная музыка» в кино. Философия минимализма в искусстве 1950-х - 1960-х гг. (влияние Дж. Кейджа). Музыкальный минимализм и постминимализм в кинематографе 1970-х годов и в новейшем игровом и документальном кино (творчество Ф. Гласса, М. Наймана и др.).

8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе (ОПК-3, ПКО-5)

Значение развития техники и технологий звукозаписи в музыкально-звуковых решениях фильмов. Возможности многоканальных форматов звукозаписи и их влияние на эстетику киномузыки. Соотношение акустической и электронной музыки в современной музыкальной партитуре фильма. Отход от традиционных принципов музыкального оформления жанрового кино. Взаимодействие музыки, шумов и речи в создании фоносферы фильма. Теоретические работы по музыке кино современных авторов (М. Шион, К. Горбман и др.)

Раздел II. Музыка в жанровом кино (ОПК-3, ПКО-5)

Музыкальный фильм. Киномюзикл. Киноопера. Отличие принципов создания музыкального фильма, киномюзикла и кинооперы. Исторические этапы формирования жанра киномюзикла (водевиль, оперетта, музыкальное ревю и др.). Эволюция жанра киномюзикла от классических образцов 1930-х – 1950-х гг. до авторских интерпретаций 2000-х гг. («Танцующая в темноте» Л. фон Триера). Причины новой волны интереса к киномюзиклу и его зрительского успеха в новейшем кино («Ла-ла-лэнд» Д. Шазелла).

9. Музыка в кинодраме и эпосе (ОПК-3, ПКО-5)

Принципы музыкального оформления кинодрамы и эпоса, сложившиеся в 1930-х гг. Роль увертюры, лейтмотивов, сквозного драматургического развития в эпосе. Значение звучания «живого» симфонического оркестра в развитии действия и в эмоциональном воздействии на зрителя. Роль камерности и монотематизма в драме. Современные тенденции в музыке драмы (музыкальный минимализм).

10. Музыка в мелодраме и кинокомедии (ОПК-3, ПКО-5)

Основные музыкальные выразительные элементы в мелодраме. Роль вокальных номеров в женском исполнении. Характерные приемы в аранжировке и оркестровке закадровой музыки. Особенности музыки кинокомедии. Прием «микки-маусинга». Применение комических приемов «игры» с музыкальными тембрами, интонацией и ритмом. Музыкальные пародии и комические импровизации в кино.

11. Музыка в триллере и хорроре (ОПК-3, ПКО-5)

Роль сонорики, сонористики и «конкретной музыки» в создании саспенса и выражения эмоционального состояния персонажей в триллере и хорроре. Фильмы А. Хичкока и музыка Б. Херрмана. Значение классической музыки в создании амбивалентного образа отрицательного героя (убийцы) в фильмах ужасов («М» Ф. Ланга, «Доктор Джекил и мистер Хайд» Р. Мамуляна, «Молчание ягнят» Дж. Демме).

12. Музыка в жанре фэнтези и приключенческом фильме (ОПК-3, ПКО-5)

Соотношение акустической и электронной (синтезированной) музыки в создании и раскрытии образов фантастического пространства и фантастических персонажей фильма. Роль режиссерской эстетики в постановке задачи композитору и звукорежиссеру (примеры работы Дж. Лукаса, С. Спилберга, Г. Данелия и др.).

13. Биографические и небиографические фильмы о музыкантах (ОПК-3, ПКО-5)

Различные подходы к созданию фильмов о музыкантах (композиторах и исполнителях). Существенное усиление в них драматургической роли музыки. Раскрытие образа героя через музыку («Пианист» Р. Полански, «Пианистка» М. Ханеке, «Осенняя соната» и «Сарабанда» И. Бергмана, «И

корабль плывет» и «Репетиция оркестра» Ф. Феллини и др.). Значение аутентичной звукозаписи исполнителей в биоопиках. Культурологические понятия «дионисийского» и «аполлонического» в фильмах о музыкантах («Птица» К. Иствуда, «Одержимость» Д. Шазелла и др.).

14. Музыка в документальном кино (ОПК-3, ПКО-5)

Принципы оформления документальных фильмов разных жанров (кинохроника, беседа, монолог, исследование и т.д.). Авторские подходы к музыке документального кино (творчество А. Пелешяна, Г. Реджио, В. Херцога, В. Вендерса и др.)

15. Музыка в анимационном кино (ОПК-3, ПКО-5)

Особенности написания музыки для анимационного фильма. Условность звукозрительного образа в анимации. Роль классической музыки в анимации (фильмы Ю. Норштейна, Г. Бардина и др.).

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности компетенций, относящихся к данной дисциплине, предполагается использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных форм обучения предполагается использовать лекции.

Инновационной формой проведения занятий для данной дисциплины является проведение полемики, групповых дискуссий в рамках семинарских занятий, а также представление к защите презентаций студентов по заранее предложенным темам.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для определения уровня усвоения студентами материала в течение учебного года текущий контроль оценки качества знаний по итогам дискуссионных занятий в рамках семинаров и оценки результатов выполнения студентами самостоятельных работ по заданной теме, носящих индивидуальный характер.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

В рамках промежуточной аттестации по данной дисциплине предусмотрен зачет с оценкой в конце 8 семестра. Зачет проводится в устной форме по вопросам и результатам исполнения курсовой работы.

3.3. Фонд оценочных средств

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Смысл музыки в кинопространстве немого фильма: эстетические и технологические аспекты
2. Теоретическое осмысление музыки немого периода кино (С. Эйзенштейн, Б. Балаш, З. Кракауэр, Ю. Тынянов и др.)
3. Характер присутствия музыки на экране в первых звуковых фильмах. Кино «звуковое», «говорящее» и «звукозрительное».
4. Теоретическое осмысление звука и музыки в первом периоде звуковой эпохи кино («Будущее звуковой фильмы. Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова; работы Б. Балаша, З. Кракауэра и др.).
5. Музыкальная иллюстрация и звукозрительный контрапункт
6. Внутрикадровая и закадровая музыка. Функции элементов музыкальной выразительности
7. Тенденции в музыке кино послевоенного времени
8. Новые направления в музыке 1960-х - 1970 гг. и их отражение в

киномузыке

9. Различие между киношколами России, США, Европы и Азии в отношении музыкального решения фильма
10. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Киноопера
11. Музыка в кинодраме и эпосе
12. Музыка в мелодраме и кинокомедии
13. Музыка в триллере и хорроре
14. Музыка в жанре фэнтези и приключенческом фильме
15. Биографические и небюграфические фильмы о музыкантах
16. Документальное кино: принципы музыкального оформления, авторские решения
17. Основные особенности применения музыки в анимации
18. Тенденции применения музыки в новейшем кинематографе. Влияние многоканальных форматов звукозаписи на музыкальные решения
19. Современные теоретические работы по звуку и музыке в кинематографе
20. Творческие тандемы (режиссер-композитор)

Курсовой проект по дисциплине «История и теория киномузыки»

Целью выполнения курсового проекта является развитие навыков самостоятельной аналитической и творческой работы, закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения по дисциплине «История и теория киномузыки».

Порядок подготовки проекта:

Выбор темы автором проекта и ее согласование с преподавателем дисциплины (руководителем проекта);

Сбор аудиовизуального материала, поиск литературы по теме, подготовка библиографии;

Составление личного рабочего плана;

Выполнение курсового проекта (написание текста и подготовка аудиовизуального материала для презентации);

Консультация с руководителем проекта по подготовленному материалу;

Доработка проекта по замечаниям и рекомендациям руководителя;

Презентация проекта в аудиовизуальном формате

Требования к содержанию проекта:

Во введении обосновывается выбор темы проекта, ее актуальность и значение в контексте изучения аудиовизуальных искусств;

Первый раздел основной части проекта должен содержать теоретические основы рассматриваемой тематики, раскрывать исторические предпосылки исследования, содержать ссылки на публикации, посвященные исследуемой проблематике; второй раздел основной части проекта должен содержать изложение процесса и результатов самостоятельно выполненного студентом исследования (звукозрительного анализа) кинематографических произведений в контексте заявленной темы.

В заключении должны быть представлены выводы относительно проведенного исследования, аргументированно изложено собственное отношение к исследованному материалу, предложены направления возможного использования результатов проекта в творческой и искусствоведческой практике.

Представление проекта:

Проект представляется в виде презентации, с использованием текстового и аудиовизуального материала.

Оценка курсового проекта

Проект оценивается комплексно, с учетом применения его автором полученных профессиональных знаний и навыков. При этом учитывается

степень личного креативного подхода студента к выбранной теме и степень проработанности библиографического и фильмографического материала.

Критерии оценки ответа на зачете по курсу:

1. Для получения зачета с оценкой 5 («отлично») необходимо:
дать развернутый ответ по вопросу из предложенного списка. Показать знание теоретической базы той области знания, к которой относится вопрос: уметь дать определение терминов и понимать их смысл; при необходимости описать художественно-исторический контекст времени, к которому относится вопрос; иметь представление об основной научной литературе по теме (назвать авторов, их главные теоретические труды, основные идеи). Показать способность применить теоретические знания в анализе звукового решения или музыкального оформления кинопроизведения. Ответ должен быть изложен логически и стилистически грамотно.
2. Для получения зачета с оценкой 4 («хорошо») необходимо:
дать ответ по существу вопроса. Знать основные термины. Дать развернутый анализ звукового решения фильма.
3. Для получения зачета с оценкой 3 («удовлетворительно») необходимо:
иметь представление об основных понятиях, относящихся к выбранному вопросу. Уметь привести конкретные примеры из кинематографической практики по теме вопроса.
Получение зачета с оценкой «отлично» возможно при условии посещения студентом не менее 75% занятий (лекций и семинаров), с учетом его активного участия в дискуссиях и выступлениях с докладами на семинарах, а также при предоставлении преподавателю самостоятельно выполненного реферата по одной из тем курса (не менее 12 стр.) не позднее чем за неделю до даты проведения зачета.

Оценка курсового проекта

Проект оценивается комплексно, с учетом применения его автором полученных профессиональных знаний и навыков. При этом учитывается степень личного креативного подхода студента к выбранной теме и степень проработанности библиографического и фильм графического материала согласно ГОСТу.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М. : Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М. : Искусство, 1984.
3. Дворниченко О. Гармония фильма. – М. : Москва, 1981.
4. Закадровое искусство: история и теория киномузыки : материалы международной научной конференции. – М. : НИЦ «Московская консерватория», 2014.
5. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М. : МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011. – 248 с.
6. Киноведческие записки. – 1992. – № 15 (подборка по теме «Звук в кино»).
7. Киноведческие записки. – 1992. – № 21 (подборка по теме «Кино и музыка»).
8. Киноведческие записки. – 2000. – № 48 («Звуковая заявка» сегодня. Научно-практическая конференция. Март, 2000).

9. Козинцев Г.М. Глубокий экран // Козинцев Г.М. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 1. – Л. : Искусство, 1983.
10. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М. : Искусство, 1974. (Главы 7,8).
11. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М. : Музыка, 1970.
12. Михеева Ю.В. Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе. – М. : ВГИК, 2016.
13. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа. - М.: ВГИК, 2020.
14. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.
15. Шилова И.М. Фильм и его музыка. – М. : Советский композитор, 1973.
16. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения : в 6 т. – М., 1964–1971. Т. 2. («Будущее звуковой фильма. Заявка», «Вертикальный монтаж», «Четвертое измерение в кино»). Т. 3. («Неравнодушная природа», «Из лекций о музыке и цвете в “Иване Грозном”»).

Дополнительная литература

1. Анощенко Н. Звучащая фильма в СССР и за границей. – М. : Теакинопечать, 1930.
2. Арнхейм Р. Кино как искусство. – М. : Иностранная литература, 1960. (Глава «Новый Лаокоон: синтетические искусства и звуковое кино»).
3. Базен А. Что такое кино? – М. : Искусство, 1972.
4. Балаш Б. Жанровые проблемы музыкального фильма // Искусство кино. – 1940. – № 9. – С. 44–51.
5. Березовчук Л. Об использовании зрелищных жанров режиссерами арт-хауса // Киноведческие записки. – 2009. – №92/93. – С. 418–437.
6. Блок Д. Музыкальное сопровождение в кино / Блок Д., Бугославский С. – М. ; Л. : Теа-кино-печать, 1929.

7. Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. – М. : НЛО, 2010.
8. Васина-Гроссман В.А. Музыка в кинофильме // Искусство кино. – 1964. – № 10. – С. 57–62.
9. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М. : Искусство, 1966.
10. Виноградов В.В. Стилиевые направления французского кинематографа. – М. : Канон+, 2010. (Глава 2 «Авангард»).
11. Гран А. Музыкальная работа в кино. – М. : Роскино, 1933.
12. Делёз Ж. Кино. – М. : ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013.
13. Егорова Т.К. Вселенная Эдуарда Артемьева. – М. : Вагриус, 2006.
14. Закревский Ю. А. Звуковой образ в фильме. – М. : Искусство, 1961.
15. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М., 2001.
16. Киноведческие записки. –2001. – № 53 (подборка по теме «Рисованный звук»).
17. Иоффе И.И. Музыка советского кино: основы музыкальной драматургии. – Л. : Гос. муз. НИИ, 1938.
18. Кейдж Дж. Тишина : лекции и статьи. – Вологда, 2012.
19. Кононенко Н.Г. Андрей Тарковский. Звучащий мир фильма. – М. : Прогресс-Традиция, 2011.
20. Корганов Т. Кино и музыка. Музыка в драматургии фильма / Корганов Т., Фролов И. – М. : Искусство, 1964.
21. Лондон К. Музыка фильма / перевод с немецкого под редакцией М. Черемухина. – М. ; Л. : Искусство, 1937.
22. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин : Ээсти раамат, 1973.

23. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. – М. : Музыка, 1972.
24. Попова Т.В. О музыкальных жанрах. – М. : Знание, 1981.
25. Поэтика кино. – 2-е изд. Перечитывая «Поэтику кино». – СПб. : РИИИ, 2001.
26. Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1957. (Глава XXI – «Начальный период звукового кино»).
27. Ухов Д.П. Что надо знать кинематографистам о минимализме? // Киноведческие записки. – 1995. – № 26.
28. Феллини Ф. Делать фильм. – М. : Искусство, 1984.
29. Черемухин М. Музыка звукового фильма. – М. : Госкиноиздат, 1939.
30. Ханиш М. О песнях под дождем. – М. : Радуга, 1984.
31. Шилова И.М. Превращения музыкального фильма. – М. : БПСК, 1981.
32. Шостакович Д. О музыке к «Новому Вавилону» // Советский экран. – 1929. – № 11. – С. 5.
33. Эшпай В.А. «Нулевая степень письма», или Еще раз о минимализме // Киноведческие записки. – 1995. – № 26.
34. Ямпольский М.Б. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. – М. : НИИК : Центральный музей кино : Международная киношкола, 1993. (Приложение к журналу «Киноведческие записки». Серия «Из истории киномысли»).
35. Adorno Th. Composing for the Film / Adorno Th., Eisler H. – New York, 2007.
36. Beyond the Soundtrack. Representing Music in Cinema / ed. by D. Goldmark, L. Kramer, R. Leppert. – Berkley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2007.

37. Chion M. Audio-Vision. Sound on screen. – New York : Columbia University Press, 1994.
38. Cook M. A history of film music. – Cambridge University Press, 2008.
39. Lexmann J. Theory of Film Music. – Frankfurt am Main, 2006.
40. Limbacher James L. Film music: from violins to video. – New York, 1974.
41. Manvell R. The technique of film music / Manvell R., Huntley J. – London ; New York : Focall Press, 1971.
42. Miceli S. Film Music: History, Aesthetic-Analysis, Typologies. – Lim : Ricordi, 2013.
43. Sound Theory / Sound Practise / ed. by R. Altman. – New York ; London: Routledge, 1992.

Интернет-ресурсы.

1. <http://filmmusicmag.ru/>
2. <http://mediamusic-journal.com/>

Студентам обеспечен доступ к следующим Электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно–лабораторного оборудования.

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:
2. аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель DVD – Pioneer, звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400, аудиомикшер Tascam DM24, компьютерная станция нелинейного монтажа звука Pro Tools 12, два звуковых 2-х

полосных активных мониторов KRC, телевизор Samsung LE-32581, столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение курса «История и теория киномузыки» основывается на изучении музыки фильма в широком художественно-эстетическом контексте времени его создания, а также понимании личностных аспектов авторской эстетики создателей кинопроизведений. В силу этого преподавателям рекомендуется в ходе лекционных занятий давать студентам расширенное представление о времени, в котором возникло рассматриваемое кинопроизведение, через краткий обзор художественных течений обозначенного периода, а также повлиявших на создателей фильмов философско-эстетических и социальных идей.

В свою очередь, студентам рекомендуется самостоятельное изучение культурного ландшафта изучаемого периода в истории киномузыки, расширение горизонта своих представлений о смежных областях художественной и гуманитарной мысли (литература, живопись, философия, эстетика и пр.). В ходе изучения курса студенты должны приобрести не только навыки профессионального искусствоведческого анализа аудиовизуальной структуры кинопроизведения, но и более широкие представления о движении и развитии киноэстетики на протяжении XX – начала XXI вв., отразившихся в музыке кино.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____ История и теория киномузыки _____
(название дисциплины)

по направлению подготовки _____ 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» _____
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:

- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов.

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- формы контроля.

3.2. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество учебных часов;
- формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова
(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Музыка в авторском кинематографе»**

Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения очная

Москва, 2024

Автор: Михеева Ю.В., доктор искусствоведения, профессор кафедры звукорежиссуры
ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 822 от «23» августа 2017 г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Учебный курс «Музыка в авторском кинематографе» предназначен для получения студентами углубленных знаний о роли и значении музыки в кинопроизведениях авторского кинематографа, во многом выходящего за рамки традиционных подходов к музыкальному оформлению фильма.

Курс посвящен рассмотрению музыки в авторском кинематографе с учетом определенного исторического этапа развития как кинематографа, так и музыкального искусства, а также контекста социально-гуманитарной и общехудожественной парадигмы своего времени. Функциональные и семантические особенности музыкальных компонентов конкретных фильмов рассматриваются как пример воплощения общих эстетических принципов режиссера и как составляющая аудиовизуальной структуры и художественной идеи конкретного кинопроизведения. При анализе музыки фильмов учитывается эволюция принципов эстетики режиссера на протяжении его творческого пути. Теоретический аспект дисциплины предполагает ознакомление с основными искусствоведческими текстами (монографии, научные и научно-популярные статьи, биографические, фильмографические, справочные, архивные материалы, мемуары, интервью и пр.), посвященными жизни и творчеству конкретного режиссера, а также роли и значения его творчества в развитии практики и теории киноискусства.

Целями данной дисциплины являются:

- определить понятие «авторский кинематограф» в историческом, производственном, культурологическом, эстетическом контекстах;
- ознакомить студентов с основными типами аудиовизуальных решений в авторском кинематографе;

- дать понимание роли и значения музыки в режиссерской концепции авторского фильма;
- рассмотреть подходы и способы применения музыки в творчестве выдающихся представителей отечественного и зарубежного авторского кинематографа;
- проанализировать музыкальные решения в авторских фильмах, оказавших существенное влияние на кинопроцесс.

Задачами данной дисциплины являются:

- повышение уровня профессионализма студентов в анализе музыкального аспекта авторского кинопроизведения;
- лучшее понимание студентами художественной концепции фильма и общих принципов эстетики автора-режиссера;
- приобретение студентами-звукорежиссерами навыка нестандартного мышления в разработке аудиовизуальных решений при совместной работе с режиссером и композитором фильма.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Музыка в авторском кинематографе» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является дисциплиной по выбору вариативной части. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств** и читается в 9-ом семестре 5-го года обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 34 академических часа контактной работы и 74 академических часа самостоятельной работы. Одна зачетная единица

соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения дисциплины «Музыка в авторском кинематографе» студентам необходимо иметь знания по дисциплинам: «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Теория и история музыки», «Эстетика кинофонографии», «История и теория киномузыки»

В свою очередь дисциплина «Музыка в авторском кинематографе» обогащает знания по дисциплине «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

<p>ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла</p>	<p>ОПК-3.1. Знает основные элементы структуры и смысловые компоненты произведения аудиовизуального искусства; ОПК-3.2. Знает особенности видов и жанров различных видов искусства; ОПК-3.3. Знает принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства; ОПК-3.4. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определённой исторической эпохи; ОПК-3.5. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения; ОПК-3.6. Владеет методикой анализа произведения искусства.</p>
<p>ПКО-1. Способен анализировать замысел произведения</p>	<p>ПКО-1.1. Знает универсальные элементы структуры средств художественной выразительности; ПКО-1.2. Знает принципы анализа звукозрительных решений аудиовизуальных произведений;</p>

<p>аудиовизуального искусства, его стилистику, исполнительские особенности для создания звукозрительного образа аудиовизуального произведения.</p>	<p>ПКО-1.3. Знает различные способы звукового оформления аудиовизуального произведения;</p> <p>ПКО-1.4. Умеет анализировать кинематографический текст с точки зрения звукозрительного решения;</p> <p>ПКО-1.5. Умеет видеть взаимосвязь звукового и зрительного рядов, определять их сочетание и взаимодополняемость с целью решения основной драматургической задачи;</p> <p>ПКО-1.6. Умеет аргументированно обосновать свой творческий замысел по созданию звукового решения художественного образа в соответствии с авторским проектом аудиовизуального произведения;</p> <p>ПКО-1.7. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения;</p> <p>ПКО-1.8. Умеет выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств;</p> <p>ПКО-1.9. Владеет навыками драматургического конструирования;</p> <p>ПКО-1.10. Владеет навыками критериального оценивания драматической ситуации, выраженной в сценарии, и замысла фильма;</p> <p>ПКО-1.11. Владеет навыками звукового оформления изобразительного ряда аудиовизуального произведения;</p> <p>ПКО-1.12. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами.</p>
<p>ПКО-5. Способен создавать произведения музыкального фонографического искусства.</p>	<p>ПКО-5.1. Знает стилистические жанровые особенности музыкальных произведений различных исторических периодов и их применение в кинематографе;</p> <p>ПКО-5.2. Знает эстетические критерии звучания музыки в звукозаписи;</p> <p>ПКО-5.3. Знает оборудование современной студии записи музыки;</p> <p>ПКО-5.4. Знает схемы расстановки микрофонов;</p> <p>ПКО-5.5. Знает специфику записи киномузыки;</p> <p>ПКО-5.6. Умеет осуществлять звукозапись музыкальных фонограмм;</p> <p>ПКО-5.7. Умеет работать с музыкальными коллективами;</p> <p>ПКО-5.8. Умеет работать с современным звуковым оборудованием для записи музыки;</p> <p>ПКО-5.9. Владеет навыками использования технологий записи музыкальных фонограмм.</p> <p>ПКО-5.10. Владеет различными способами сведения музыки в различных звуковых форматах воспроизведения</p>

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентируется дисциплина:

- творческо-производственная;
- художественно-творческая.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать особенности применения музыки в авторском кинематографе;
- понимать функции и семантику элементов музыкальной выразительности в аудиовизуальной структуре авторского фильма;
- знать основные типы аудиовизуальных решений в авторском кинематографе.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану										
Общая трудоемкость дисциплины <u>3</u> зач. ед. <u>108</u> час.										
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов								
		В том числе по семестрам								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работа с преподавателем (контактные часы):										
Теоретический блок:										
Лекции										
Практический блок:										
Практические и семинарские занятия	34									34
Самостоятельная работа:										
Теоретический блок:										
Работа с информационными источниками	74									74
Практический блок:										
Создание презентации										
Форма промежуточной аттестации										Зачет
Всего часов	108									108

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в таблице №2.

Таблица №2

Семестр Числа занятий	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы. Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
			лекц	сем	пр	инд	СР	
9								
1	Введение в предмет. Тема 1. Понятие авторского кино	12			4			8
2	Тема 2. Основные типы аудиовизуальных решений в авторском кино. Смешанные типы и подтипы аудиовизуальных решений.	12			4			8
3	Тема 3. Музыка в аудиовизуальной структуре авторского фильма	12			4			8
4	Тема 4. Чувственно-изоморфный тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки	12			4			8
5	Тема 5. Рефлексивный тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки	12			4			8
6	Тема 6. Феноменологический тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки	10			4			6
7	Тема 7. Игровой тип аудиовизуальных решений	10			4			6

	авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки						
8	Тема 8. Отстранённый тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки	10			4		6
9	Тема 9. Сравнительный анализ типов аудиовизуальных решений в авторском кино.	18			2		16
	Итого за 9 семестр:	108			34		74

2.2.2. Содержание дисциплины.

Введение в предмет.

Тема 1. Понятие авторского кино (ОПК-3, ПКО-5, ПКО-1)

Проблема определения авторского кино. Понятия «авторское кино», «арт-хаус», «авторская теория», «независимое кино», «киноавангард», «экспериментальное кино». «Камера-перо» Александра Астрюка. «Политика авторов» журнала «*Cahiers du cinema*» (Ф. Трюффо, Ж-Л. Годар и др.). Распространение «авторской теории» в 1950-х-1960-х гг. Современное понимание термина и проблемы «авторского кино».

Тема 2. Основные типы аудиовизуальных решений в авторском кино. Смешанные типы и подтипы аудиовизуальных решений (ОПК-3, ПКО-5, ПКО-1)

Понятия чувственно-изоморфного, феноменологического, рефлексивного, игрового, остраненного типов; подтипы и смешанные типы аудиовизуальных решений в кинематографе. Понятие «эстетическая локализация автора» как характеристика проявления авторского присутствия

в создаваемом им художественном пространстве, которое, в свою очередь, определяет *тип* аудиовизуального решения фильма.

Тема 3. Музыка в аудиовизуальной структуре авторского фильма (ОПК-3, ПКО-5, ПКО-1)

Роль и значение музыки в аудиовизуальной структуре авторского фильма, относящегося к определенному типу авторской эстетики.

Тема 4. Чувственно-изоморфный тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки (ОПК-3, ПКО-5, ПКО-1)

Изоморфизм как *тип* аудиовизуального решения фильма, эстетика которого, в целом, не выходит за рамки представленного на экране нарратива, предназначенного для *эмоционального переживания*. Переход изоморфизма из *типа* аудиовизуального решения фильма, основанного на чувственно-переживаемых образах, в *качество* аудиовизуального решения, означающее достижение интуитивно ощущаемой *органики* синтеза звука и изображения.

Типологические признаки чувственно-изоморфного типа аудиовизуальных решений:

– визуальный ряд: развитая, часто психологически контрастная драматургия, предполагающая эмоционально-чувственное восприятие и переживание зрителем представленных на экране визуальных образов и явлений; в большинстве случаев – нарративность сюжета и ясная характеристика персонажей;

– аудиальный ряд: использование разработанных в практике музыкального искусства классико-романтического и других направлений звуковых приемов, характер слухового восприятия которых соответствует

характеру зрительного восприятия визуальных образов. Широкое использование приемов оперной драматургии и симфонического развития.

Творчество Л. Висконти, А. Куросава, Р.В. Фассбиндера и др.

Тема 5. Рефлексивный тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки (ОПК-3, ПКО-5, ПКО-1)

Парадигмальные сдвиги в искусстве послевоенного времени. Проявление рефлексии художника о месте человека в мире, в многоуровневом и во многом *деконструированном* культурном пространстве. Минимализация звучания закадровой музыки. Изменение отношения к смыслу звука. Звук как способ и направление рефлексии во внутрикадровом времени фильма. Экзистенциальная рефлексия в звуке. Влияние на музыку кино новых направлений в музыкальном искусстве (медитативная музыка, музыкальный минимализм, «новая простота» и др.).

Типологические признаки рефлексивного типа аудиовизуальных решений:

– визуальный ряд: часто замедленный внутрикадровый ритм или внутрикадровая полиритмия (особое строение внутрикадрового времени); нарушение линейной сюжетной нарративности; визуализации и аллюзии культурных (в основном, из области живописи и архитектуры) концептов различных исторических периодов; психологическая сложность и неоднозначность персонажей;

– аудиальный ряд: преобладание среднего или медленного темпа закадрового звучания, использование (в том числе в авторской звуковой обработке) больших фрагментов классической или духовной музыки как семантически нагруженных культурных концептов; применение сонорики, конкретной и электронной музыки для выражения сложных

смыслообразований; наличие музыкальных метацифр как выражения концентрированных смыслов общей эстетики автора; во внутрикадровом и закадровом пространстве часто – включение фраз, монологов или диалогов духовного (философского, этического, метафизического, религиозного) характера.

Творчество И. Бергмана, П.П. Пазолини, А. Тарковского, А. Сокурова, Т. Малика и др.

Тема 6. Феноменологический тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки (ОПК-3, ПКО-5, ПКО-1)

Идеи философской феноменологии и кинотеория. Принцип феноменологической редукции, воплощенный в творчестве некоторых режиссеров не только в пространственно-временных рамках конкретного кинопроизведения, но и в качестве признака творческой эволюции автора, наблюдаемой в процессе теоретического исследования ее различных этапов. Постепенное «снятие» различного вида «наслоений» с аудио- и визуального ряда *не только внутри кинокартины, но и от картины к картине*, «очищение» смысла, данного в непосредственном акте его интуитивного «схватывания».

Типологические признаки феноменологического типа аудиовизуальных решений:

- визуальный ряд: стремление к аскетичности и документальному характеру художественного языка и экранных выразительных средств; часто
- использование органики существования в кадре непрофессиональных актеров; стремление к самораскрытию экранного «факта» (феномена);

– аудиальный ряд: тенденция к минимализации закадрового музыкального звучания, снятие актерской речевой выразительности, особое значение отдельных звуков, пауз и незвучания.

Творчество Р. Брессона, бр. Дарденн, М. Ханеке и др.

Тема 7. Игровой тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки (ОПК-3, ПКО-5, ПКО-1)

Понятие игры в истории философской мысли и культуре XX века. Структура игрового пространства. Игра как внутренне присущее свойство человеческой деятельности, расширяющееся и усложняющееся в своем понимании в процессе исторического развития. Расширение в XX в. понятия игры в контексте развития искусства и гуманитарных наук, распространение (в теоретическом осмыслении) практически на все области человеческой жизнедеятельности (концепции и идеи Й. Хейзинги, Х.Г. Гадамера, Г. Гессе, Э. Берна и др.). Игра в эстетике постмодернизма. Кинематограф как особое пространство игровой деятельности, в котором игровые аудиовизуальные решения фильма приобретают двойственный характер «игры в игре». Элементы звуковых игр в экранном пространстве: музыкальные цитаты, автоцитаты, квазицитаты, метацитаты, стилизации, импровизации, коллажи, театрализации, мистификации, интонационные игры, звуковая ирония.

Типологические признаки игрового типа аудиовизуальных решений:

– визуальный ряд: наличие внешне-выраженной *условности* (как принимаемых по умолчанию правил игры) в стиле драматургии, композиции и художественном решении кадра, в характерах и внешнем облике персонажей, элементы импровизации, *сценическое* оформление внутрикадрового музыкального исполнения как элемент театрализации;

– аудиальный ряд: *ролевое* искажение нормального голосового или музыкального звучания (изменение темпо-ритмических, динамических, акустических и тембровых характеристик), намеренное шаржирование, пародирование или «снижение» профессионального музыкального исполнения, наличие звуковых цитат, иронической интонации, музыкальное импровизирование.

Творчество К. Муратовой, С. Параджанова, Ф. Феллини, С. Кубрика, П. Гринуэя, Д. Дхармена и др.

Тема 8. Отстранённый тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки (ОПК-3, ПКО-5, ПКО-1)

Новое осмысление звука в практике и теории музыки XX в. («Новой венской школы»: Арнольд Шёнберг, Антон Веберн, Альбан Берг и др). Понятие звукового остранения и медитативных звуковых зон в фильмах. Музыкальный минимализм как особый тип художественного мышления.

Типологические признаки остраненного типа аудиовизуального решения фильма:

– визуальный ряд: преимущественно традиционный нарративный стиль с разработанной драматургией; при этом часто «наблюдающий» характер операторской работы;

– аудиальный ряд: тенденция к использованию медитативных композиций, гомогенного закадрового звучания, выраженного в одной (единой) музыкально-тематической и ритмической линии звукового сопровождения, отсутствие музыкальной драматургии и ясно выраженной звуковой семантики.

Творчество В. Вендерса, В. Херцога, Дж. Джармуша, Г. Реджио и др.

Тема 9. Сравнительный анализ типов аудиовизуальных решений в авторском кино (ОПК-3, ПКО-5, ПКО-1)

Сравнительный анализ типологических признаков различных типов аудиовизуальных решений фильмов.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности компетенций, относящихся к данной дисциплине, предполагается использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных форм обучения предполагается использовать лекции.

Инновационной формой проведения занятий для данной дисциплины является проведение полемики, групповых дискуссий в рамках семинарских занятий, представление к защите видеопрезентаций студентов по заранее предложенным темам.

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для определения уровня усвоения студентами материала в течение семестра проводится текущий контроль оценки качества знаний по итогам дискуссионных занятий и оценки результатов выполнения студентами самостоятельных работ по заданной теме, носящих индивидуальный характер.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

В рамках промежуточной аттестации по данной дисциплине предусмотрен зачет в конце 9 семестра.

Зачет проводится в устной форме по вопросам и результатам практического задания «Анализ музыки в аудиовизуальной структуре кинофильма». При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75%) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам представления презентации по теме, предложенной преподавателем.

3.3. Фонд оценочных средств

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Основные типы аудиовизуальных решений в авторском кино. Смешанные типы и подтипы аудиовизуальных решений. Музыка в аудиовизуальной структуре авторского фильма
2. Чувственно-изоморфный тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки
3. Рефлексивный тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки
4. Феноменологический тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки
5. Игровой тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки
6. Отстранённый тип аудиовизуальных решений авторского фильма: основные принципы и способы применения музыки

Практическое задание: «Анализ музыки в аудиовизуальной структуре кинофильма».

- 1) характеристика общих эстетических принципов (типологических признаков) режиссера в подходе к музыке и музыкальным решениям в кинофильмах;
- 2) эволюция отношения автора к музыке в своих фильмах на протяжении творческого пути;
- 3) соотношение музыки с другими элементами фонограммы;
- 4) специфика работы режиссера с композиторами;
- 5) характер цитирования классической музыки;
- 6) пример анализа музыки в конкретном фильме/фильмах режиссера (по выбору):
 - Р. Брессон
 - И. Бергман
 - П.П. Пазолини
 - Л. Висконти
 - Б. Бертолуччи
 - А. Куросава
 - В. Вендерс
 - В. Херцог
 - Р.В. Фассбиндер
 - Д. Дзармен
 - Ф. Феллини
 - Б. Бертолуччи
 - Ф. Трюффо
 - Ж.Л. Годар
 - П. Гринуэй
 - Дж. Джармуш
 - Итан и Джоэл Коэн

- В. Аллен
- Л. фон Триер
- К. Тарантино
- М. Ханеке
- Жан-Пьер и Люк Дарденн
- К. Кесьлевский
- А. Тарковский
- А. Сокуров
- С. Параджанов
- К. Муратова
- О. Иоселиани
- А. Балабанов
- К. Лопушанский

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М. : МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
2. Киноведческие записки. – 1992. – № 15 (подборка по теме «Звук в кино»).
3. Киноведческие записки. – 1992. – № 21 (подборка по теме «Кино и музыка»).
4. Киноведческие записки. – 2000. – № 48 («Звуковая заявка» сегодня. Научно-практическая конференция. Март, 2000).

5. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М. : Искусство, 1974. (Главы 7, 8).
6. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М. : Музыка, 1970.
7. Михеева Ю.В. Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе. – М. : ВГИК, 2016.
8. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа. М.: ВГИК, 2020.
9. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.
10. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. – М. : Искусство, 1964–1971. – Т. 2.

Дополнительная литература

1. Абдуллаева З.К. Зимний путь. «Пианистка», режиссер Михаэль Ханеке / Зара Абдуллаева // Искусство кино. – 2001. – № 9. – С. 39–44.
2. Абдуллаева З.К. Кира Муратова: Искусство кино / Зара Абдуллаева. – М. : Новое литературное обозрение, 2008.
3. Адорно Т. Избранное : социология музыки / пер. А.В. Михайлова. – М. ; СПб. : Университетская книга, 1999.
4. Адорно Т. Негативная диалектика. – М. : Научный мир, 2003.
5. Андрей Тарковский. Мартиролог. Дневники 1970–1986. – М. : Международный Институт имени Андрея Тарковского, 2008.
6. Антониони М. Профессия: репортер. – М. : Искусство, 1980.
7. Аристарко Г. История теорий кино. – М. : Искусство, 1966.
8. Арнхейм Р. Кино как искусство. – М. : Иностранная литература, 1960.
9. Аронсон О.В. Вне музыки кинематографа // Киноведческие записки. – 1994. – № 21. – С. 148–159.
10. Аронсон О.В. Метакино / Олег Аронсон. – М. : Ad Marginem, 2003.
11. Аронсон О. Санитары любви. «Пианистка», режиссер Михаэль Ханеке // Искусство кино. – 2001. – №10. – С. 32 – 35.

12. Базен А. “Дневник сельского священника” и стилистика Робера Брессона // Киноведческие записки. – 1993. – № 17. – С. 80–93.
13. Базен А. Что такое кино? : сборник статей / Андре Базен. – М. : Искусство, 1972.
14. Бергман И. Жестокий мир кино / Ингмар Бергман. – М. : Вагриус, 2006.
15. Бергман И. Статьи. Рецензии. Сценарии. Интервью. – М. : Искусство, 1969.
16. Березовчук Л.Н. Об использовании зрелищных жанров режиссерами арт-хауса // Киноведческие записки. – 2009. – № 92–93.
17. Березовчук Л.Н. «Пианистка»: приговор романтизму. Человек – общество – культура в авторском кинематографе Михаэля Ханеке // Киноведческие записки. – 2006. – № 79. – С. 267–322.
18. Богданова А.В. О киномузыке Альфреда Шнитке: художественные фильмы / А. Богданова. – М. : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2015.
19. Брессон Р. Заметки о кинематографе // Робер Брессон. Материалы к ретроспективе фильмов. Декабрь 1994 /пер. Н. Шапошниковой. – М. : Музей кино, 1994.
20. Виноградов В.В. Антикинематограф Ж.-Л. Годара, или «Мертвецы в отпуске» / Владимир Виноградов. – М. : «Канон+» : РООИ «Реабилитация», 2013.
21. Виноградов В.В. Стилиевые направления французского кинематографа / В.В. Виноградов. – М. : «Канон+» : РООИ «Реабилитация», 2010.
22. Десятерик Д. Кира Муратова: «То, что называется “китч” или “безвкусица”, мне не чуждо» // Искусство кино. – 2005. – № 1. – С. 12–23.
23. Закадровое искусство: история и теория киномузыки: материалы международной научной конференции. – М.: НИЦ «Московская консерватория», 2014.

24. Звягинцев А.П. Мастер-класс-01. Кинорежиссура. – М. : АРТкино, 2007.
25. Ивашкин А.В. Беседы с Альфредом Шнитке / А.В. Ивашкин. – М. : РИК Культура, 1994.
26. Ингарден Р. Исследования по эстетике / пер. с польского А. Ермилова и Б. Федорова. – М. : Издательство иностранной литературы, 1962.
27. Квентин Тарантино. Интервью. – СПб. : Азбука-классика, 2007.
28. Кейдж Дж. Тишина : лекции и статьи / Джон Кейдж. – Вологда, 2012.
29. Кесьлевский К. О себе : запись Дануты Сток. – М. : Новое издательство, 2010.
30. Коллаж на фоне автопортрета. Жизнь – игра / авт. идеи, предисл., коммент., сост. К.Д. Церетели. – Н. Новгород : ДЕКОМ, 2005.
31. Кононенко Н.Г. Андрей Тарковский. Звучащий мир фильма. – М. : Прогресс-Традиция, 2011.
32. Кувшинова М.Ю. Балабанов / Мария Кувшинова. – СПб. : Мастерская «Сеанс», 2015.
33. Кшиштоф Кесьлевский – Тадеуш Соболевский. Нормальный момент // Искусство кино. – 1993. – № 3. – С. 122–127.
34. Ларс фон Триер: интервью : беседы со Стигом Бьоркманом / пер. с швед. Ю. Колесовой. – СПб. : Издательский Дом «Азбука-классика», 2008.
35. Лопушанский К. Диалоги о кино / Константин Лопушанский. – СПб. : Алетейя : ТО «Ступени», 2010.
36. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире // Киноведческие записки. – 1992. – № 15. – С. 145–164.

37. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. – М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив: Университетская книга, 2009.
38. Мартынов В.И. Конец времени композиторов. – М. : Русский путь, 2002.
39. Мартынов В.И. Зона OPUS POSTH, или Рождение новой реальности / В.И. Мартынов. – М. : Издательский дом «Классика–XXI», 2011.
40. Мерло-Понти М. Кино и новая психология /пер. М. Б. Ямпольского // Киноведческие записки. – 1992. – № 16. – С. 13–22.
41. Мерло-Понти М. Око и дух / пер. с фр., предисл. и коммент. А.В. Густыря. – М. : Искусство, 1992.
42. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Морис Мерло-Понти / пер. с фр. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. – СПб. : Ювента : Наука, 1999.
43. Михеева Ю.В. Звук в фильмах Робера Брессона в контексте кинофеноменологии М. Мерло-Понти // Вестник РГГУ. – 2015. – № 1. – С. 45–63.
44. Михеева Ю.В. Музыка фильма и эстетика режиссера // Музыкальная наука в XXI веке: пути и поиски : материалы Международной научной конференции 14–17 октября 2014 года / РАМ им. Гнесиных. – М. : ПРОБЕЛ–2000, 2015. – С. 425–432.
45. Михеева Ю.В. Музыкальный минимализм в кинематографе: метаморфозы времени и самоявление звука. Ч. 1 // Вестник ВГИК. – 2013. – № 17. – С. 43–51.
46. Михеева Ю.В. Музыкальный минимализм в кинематографе: метаморфозы времени и самоявление звука. Ч. 2 // Вестник ВГИК. – 2013. – № 18. – С. 42–51.
47. Пазолини П.П. Теорема / Пьер Паоло Пазолини. – М. : Ладомир, 2000.

48. Плахов А.С. Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры. – Винница : Аквилон, 1999.
1. Салынский Д.А. Киногерменевтика Тарковского. – М. : Продюсерский центр «Квадрига», 2009.
 2. Сигле А.Р. Композитор и кино // Звукорежиссер. – 2005. – № 2. – С. 12–14.
 3. Сокуров А. Н. В центре океана : [эссе, рассказы] / Александр Сокуров. – СПб. : Амфора, 2012.
 4. Сокуров : [сборник]. Кн.2 / ред.-сост. Л. Аркус. – СПб. : Сеанс, 2006.
 5. Тарковский А.А. Уроки режиссуры. – М. : ВИППК, 1992.
 6. Трюффо о Трюффо. – М. : Радуга, 1987.
 7. Уваров С.А. Музыкальный мир Александра Сокурова / Сергей Уваров. – М. : Издательский дом «Классика-XXI», 2011.
 8. Ухов Д.П. Что надо знать кинематографистам о минимализме? // Киноведческие записки. – 1995. – № 26. – С.133–143.
 9. Ханеке М. Насилие не должно быть приятным в употреблении // Искусство кино. – 1999. – № 9. – С. 111–115.
 10. Шрейдер П. Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер / пер. с англ. Н.А. Цыркун // Киноведческие записки. – 1996/97. – № 32. – С. 182–201.
 11. Элем Климов. Неснятое кино. – М. : Издательский дом «Хроникер», 2008.
 12. Эшпай В.А. «Нулевая степень письма», или Еще раз о минимализме // Киноведческие записки. – 1995. – № 26. – С. 144–146.
 13. Ямпольский М. Б. Муратова: опыт киноантропологии / Михаил Ямпольский. – СПб. : Сеанс, 2008.
 14. Ямпольский М.Б. Платонов, прочитанный Сокуровым // Ямпольский М.Б. Язык – тело – случай: кинематограф и поиски смысла. – М. : НЛО, 2004.

15. Chion M. Audio-Vision. Sound on screen. – New York : Columbia University Press, 1994.
16. Miceli S. Film Music: History, Aesthetic-Analysis, Typologies. – Lim : Ricordi, 2013.
17. Sound Theory / Sound Practise / ed. by R. Altman. – New York ; London: Routledge, 1992.

Интернет-ресурсы.

1. <http://filmmusicmag.ru/>
2. <http://mediamusic-journal.com/>

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров:
операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC

WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно–лабораторного оборудования.

Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель DVD – Pioneer, звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Maranz CD 5400, аудиомикшер Tascam DM24, компьютерная станция нелинейного монтажа звука Pro Tools 12, два звуковых 2-х полосных активных мониторов KRK, телевизор Samsung LE-32581, столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой;

Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотрный зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA,

DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCND.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение курса «Музыка в авторском кинематографе» основывается на изучении музыки авторских фильмов в широком художественно-эстетическом контексте времени его создания, а также понимании личностных аспектов авторской эстетики создателей кинопроизведений. В силу этого преподавателям рекомендуется в ходе занятий давать студентам расширенное представление о времени, в котором возникло рассматриваемое кинопроизведение, через краткий обзор художественных течений обозначенного периода, а также повлиявших на создателей фильмов философско-эстетических и социальных идей.

В свою очередь, студентам рекомендуется самостоятельное изучение культурного ландшафта изучаемого периода в истории киномузыки, расширение горизонта своих представлений о смежных областях художественной и гуманитарной мысли (литература, живопись, философия, эстетика и пр.). В ходе изучения курса студенты должны приобрести не только навыки профессионального искусствоведческого анализа аудиовизуальной структуры кинопроизведения, но и более широкие представления о движении и развитии киноэстетики на протяжении XX – начала XXI вв., отразившихся в музыке авторского кино.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Музыка в авторском кинематографе»
(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:

- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество учебных часов.

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество учебных часов.

3.2. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество учебных часов.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова

(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Музыка в жанровом кино»**

Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения очная

Москва, 2024

Автор: Михеева Ю.В., доктор искусствоведения, профессор кафедры звукорежиссуры
ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 822 от «23» августа 2017 г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Учебный курс «Музыка в жанровом кино» предназначен для получения студентами знаний о роли, значении и специфике музыки в произведениях различных киножанров. Освоение студентами содержания данного курса должно способствовать повышению уровня профессионализма в анализе музыкального аспекта жанрового кинопроизведения, приводить к лучшему пониманию художественной концепции фильма и общих принципов эстетики режиссера, способствовать приобретению студентами-звукорежиссерами специальных навыков в разработке аудиовизуальных решений при совместной работе с режиссером и композитором фильма.

Курс посвящен рассмотрению музыки в жанровом кино с учетом определенного исторического этапа развития как кинематографа, так и музыкального искусства, а также контекста социально-гуманитарной и общехудожественной парадигмы своего времени. Функциональные и семантические особенности музыкальных компонентов фильмов рассматриваются как пример воплощения традиционных подходов к музыкальному оформлению определенного киножанра с учетом специфики аудиовизуальной структуры и художественной идеи конкретного кинопроизведения. Теоретический аспект дисциплины предполагает ознакомление с основными искусствоведческими текстами (монографии, научные и научно-популярные статьи, биографические, фильмографические, справочные, архивные материалы, мемуары, интервью и пр.), посвященными музыке жанрового кино и творчеству выдающихся кинокомпозиторов.

Целями данной дисциплины являются:

- определить понятие «жанровое кино» в историческом, производственном, культурологическом, искусствоведческом контекстах;
- ознакомить студентов с основными подходами к аудиовизуальным решениям в жанровом кино;

- дать понимание роли и значения музыки в режиссерской концепции жанрового фильма;
- рассмотреть подходы и способы применения музыки на примерах выдающихся произведений различных киножанров;
- проанализировать музыкальные решения в жанровых фильмах, оказавших существенное влияние на кинопроцесс.

Задачами данной дисциплины являются:

- повышение уровня профессионализма студентов в анализе музыкального аспекта авторского кинопроизведения;
- лучшее понимание студентами художественной концепции фильма и общих принципов эстетики автора-режиссера;
- приобретение студентами-звукорежиссерами навыка нестандартного мышления в разработке аудиовизуальных решений при совместной работе с режиссером и композитором фильма.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Музыка в жанровом кино» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является дисциплиной по выбору вариативной части. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств** и читается в 9-ом семестре 5-го года обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 34 академических часа контактной работы и 74 академических часа самостоятельной работы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения дисциплины «Музыка в жанровом кино» студентам необходимо иметь знания по дисциплинам: «История

отечественного кино», «История зарубежного кино», «Теория и история музыки».

В свою очередь дисциплина «Музыка в жанровом кино» обогащает знания по дисциплине «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

<p>ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла</p>	<p>ОПК-3.1. Знает основные элементы структуры и смысловые компоненты произведения аудиовизуального искусства; ОПК-3.2. Знает особенности видов и жанров различных видов искусства; ОПК-3.3. Знает принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства; ОПК-3.4. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определённой исторической эпохи; ОПК-3.5. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения; ОПК-3.6. Владеет методикой анализа произведения искусства.</p>
<p>ПКО-1. Способен анализировать замысел произведения аудиовизуального искусства, его стилистику, исполнительские особенности для создания звукозрительного образа аудиовизуального произведения.</p>	<p>ПКО-1.1. Знает универсальные элементы структуры средств художественной выразительности; ПКО-1.2. Знает принципы анализа звукозрительных решений аудиовизуальных произведений; ПКО-1.3. Знает различные способы звукового оформления аудиовизуального произведения; ПКО-1.4. Умеет анализировать кинематографический текст с точки зрения звукозрительного решения; ПКО-1.5. Умеет видеть взаимосвязь звукового и зрительного рядов, определять их сочетание и взаимодополняемость с целью решения основной драматургической задачи; ПКО-1.6. Умеет аргументированно обосновать свой творческий замысел по созданию звукового решения художественного образа в соответствии с авторским проектом аудиовизуального произведения; ПКО-1.7. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения; ПКО-1.8. Умеет выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств;</p>

	<p>ПКО-1.9. Владеет навыками драматургического конструирования;</p> <p>ПКО-1.10. Владеет навыками критериального оценивания драматической ситуации, выраженной в сценарии, и замысла фильма;</p> <p>ПКО-1.11. Владеет навыками звукового оформления изобразительного ряда аудиовизуального произведения;</p> <p>ПКО-1.12. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами.</p>
<p>ПКО-5. Способен создавать произведения музыкального фонографического искусства.</p>	<p>ПКО-5.1. Знает стилистические жанровые особенности музыкальных произведений различных исторических периодов и их применение в кинематографе;</p> <p>ПКО-5.2. Знает эстетические критерии звучания музыки в звукозаписи;</p> <p>ПКО-5.3. Знает оборудование современной студии записи музыки;</p> <p>ПКО-5.4. Знает схемы расстановки микрофонов;</p> <p>ПКО-5.5. Знает специфику записи киномузыки;</p> <p>ПКО-5.6. Умеет осуществлять звукозапись музыкальных фонограмм;</p> <p>ПКО-5.7. Умеет работать с музыкальными коллективами;</p> <p>ПКО-5.8. Умеет работать с современным звуковым оборудованием для записи музыки;</p> <p>ПКО-5.9. Владеет навыками использования технологий записи музыкальных фонограмм.</p> <p>ПКО-5.10. Владеет различными способами сведения музыки в различных звуковых форматах воспроизведения</p>

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентируется дисциплина:

- творческо-производственная;
- художественно-творческая.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать особенности традиционных подходов к применению музыки в жанровом кино;
- понимать функции и семантику элементов музыкальной выразительности в аудиовизуальной структуре жанрового фильма;
- знать основные тенденции современных подходов к музыкальному оформлению жанрового фильма.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану										
Общая трудоемкость дисциплины <u>3</u> зач. ед. <u>108</u> час.										
Вид учебной работы	Количество часов									
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работа с преподавателем (контактные часы):										
Теоретический блок:										
Лекции										
Практический блок:										
Практические и семинарские занятия	34									34
Самостоятельная работа:										
Теоретический блок:										
Работа с информационными источниками	74									74
Практический блок:										
Создание реферата										
Форма промежуточной аттестации										Зачет
Всего часов	108									108

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в таблице №2.

Таблица №2

Семестр Числа семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
9.1	Введение в предмет. Тема 1. Понятие жанрового кино	12			4		8
2	Тема 2. Основные подходы к музыкальному оформлению жанрового фильма в художественно-историческом аспекте	12			4		8

3	Тема 3. Музыка в аудиовизуальной структуре жанрового фильма	12			4		8
4	Тема 4. Элементы музыкальной выразительности в жанре драмы. Разновидности жанра кинодрамы (эпос, психологическая драма, военная драма, мелодрама)	12			4		8
5	Тема 5. Элементы музыкальной выразительности в жанре комедии	12			4		8
6	Тема 6. Мюзикл как киножанр. История и эволюция киномюзикла	10			4		6
7	Тема 7. Психологические и эстетические подходы к музыкальному решению триллера	10			4		6
8	Тема 8. Фильм жанра фэнтези. Значение звуковых форматов в разработке музыкального решения фантастического фильма	10			4		6
9	Тема 9. Современные тенденции в музыкальном оформлении жанрового кино	18			2		16
	Итого за 9 семестр:	108			34		74

2.2.2. Содержание дисциплины.

Введение в предмет. Тема 1. Понятие жанрового кино (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-5)

Проблема определения жанрового кино.

Тема 2. Основные подходы к музыкальному оформлению жанрового фильма в художественно-историческом аспекте (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-5)

Основные этапы формирования подходов к музыкальному оформлению киножанров. Музыка в дозвуковом и звуковом периодах развития кинематографа. Развитие музыкального искусства XX века и его

влияние на киномузыку. Элементы музыкальной выразительности (мелодия, темпоритм, тембр, интонация, аранжировка, оркестровка и др.)

Тема 3. Музыка в аудиовизуальной структуре жанрового фильма (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-5)

Основные элементы фонограммы фильма. Роль и значение музыки в аудиовизуальной структуре жанрового фильма. Аудиовизуальный контрапункт.

Тема 4. Элементы музыкальной выразительности в жанре эпоса и драмы. Разновидности жанра кинодрамы (психологическая драма, военная драма, мелодрама) (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-5)

Кинопартитура драмы. Значение симфонизма как принципа музыкальной драматургии. Лейтмотивная техника. Монотематизм в психологической драме. Значение контрастных сопоставлений «военных» и «мирных» музыкальных эпизодов (лейттем) в военной драме. Женский вокал в мелодраме. Значение цитирования музыкальной классики. Влияние новых музыкальных направлений XX века на музыку фильма (музыкальный минимализм, джаз, рок и др.).

Тема 5. Элементы музыкальной выразительности в жанре комедии (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-5)

Значение песенного жанра, популярной музыки в жанре кинокомедии. «Микки-маусинг» как комический музыкальный прием. Гротеск, шаржирование, пародирование, ирония в музыке фильма.

Тема 6. Мюзикл как киножанр. История и эволюция киномюзикла (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-5)

Предшественники мюзикла (водевиль, оперетта, ревю и др.). Бродвейский мюзикл на экране. Элементы музыкальной драматургии классического киномюзикла. Эволюция жанра киномюзикла в послевоенном кино США и Западной Европы. Музыкальный фильм в отечественном кино.

Трансформация жанра мюзикла в авторском кинематографе. Причины возрождения зрительского интереса к киномюзиклу.

Тема 7. Психологические и эстетические подходы к музыкальному решению триллера (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-5)

Приемы музыкальной выразительности в жанре триллера и хоррора: сонорика, сонористика, «конкретная» музыка и др. Музыкальная имитация и интенсификация человеческих эмоций тревоги, страха и ужаса. Музыкальный «саспенс» как элемент драматургии.

Тема 8. Фильм жанра фэнтези. Значение звуковых форматов в разработке музыкального решения фантастического фильма (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-5)

Особое значение саундтрека в фильмах жанра фэнтези. Два подхода к разработке музыкального решения фантастического фильма в зависимости от сюжетного места действия: неовагнерианство в оформлении «внеземного» сюжета и «авангардная» музыка в случае развития действия на Земле (встреча землян с инопланетной цивилизацией).

Тема 9. Современные тенденции в музыкальном оформлении жанрового кино (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-5)

Гибридизация и «размывание» жанровых форм, отражение этих процессов в музыке кино. Тенденция минимализации закадрового звучания музыки. Влияние транскультурализма (национальные музыкальные традиции) в подходах к музыкальному решению фильма. Значение современных многоканальных звуковых форматов и звукового дизайна в формировании звуко-музыкального пространства (фоносферы) кинофильма.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности компетенций, относящихся к данной дисциплине, предполагается использовать в учебном

процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных форм обучения предполагается использовать лекции.

Инновационной формой проведения занятий для данной дисциплины является проведение полемики, групповых дискуссий в рамках семинарских занятий, представление к защите видеопрезентаций студентов по заранее предложенным темам.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для определения уровня усвоения студентами материала на дневном отделении в течение семестра проводится текущий контроль оценки качества знаний по итогам дискуссионных занятий и оценки результатов выполнения студентами самостоятельных работ по заданной теме, носящих индивидуальный характер.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

В рамках промежуточной аттестации по данной дисциплине предусмотрен зачет в конце 9 семестра.

Зачет проводится в устной форме по вопросам Зачет проводится в устной форме по вопросам и результатам практического задания «Анализ музыки в аудиовизуальной структуре кинофильма».

При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75 %) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам представления презентации по теме, предложенной преподавателем.

3.3. Фонд оценочных средств

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Понятие жанрового кино
2. Основные подходы к музыкальному оформлению жанрового фильма в

художественно-историческом аспекте

3. Музыка в аудиовизуальной структуре жанрового фильма

4. Элементы музыкальной выразительности в жанре эпоса и драмы.

Разновидности жанра кинодрамы (психологическая драма, военная драма, мелодрама)

5. Элементы музыкальной выразительности в жанре комедии

6. Мюзикл как киножанр. История и эволюция киномюзикла

7. Психологические и эстетические подходы к музыкальному решению триллера

8. Фильм жанра фэнтези. Значение звуковых форматов в разработке музыкального решения фантастического фильма

9. Современные тенденции в музыкальном оформлении жанрового кино

Практическое задание: «Анализ музыки в аудиовизуальной структуре кинофильма».

- 1) характеристика общих эстетических принципов в подходе к музыкальному решению фильма данного жанра;
- 2) соотношение музыки с другими элементами фонограммы в фильме;
- 3) подробный анализ музыкального решения фильма (функции, семантика, место и время музыкального звучания в аудиовизуальной структуре фильма; жанрово-стилистические характеристики музыки во взаимодействии с визуальным рядом).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М. : МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.

2. Киноведческие записки. – 1992. – № 15 (подборка по теме «Звук в кино»).
3. Киноведческие записки. – 1992. – № 21 (подборка по теме «Кино и музыка»).
4. Киноведческие записки. – 2000. – № 48 («Звуковая заявка» сегодня. Научно-практическая конференция. Март, 2000).
5. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М. : Искусство, 1974. (Главы 7, 8).
6. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М. : Музыка, 1970.
7. Михеева Ю.В. Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе. – М. : ВГИК, 2016.
8. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа. – М.: ВГИК, 2020.
9. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.
10. Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. – М. : Искусство, 1964–1971. – Т. 2.

Дополнительная литература

1. Базен А. Что такое кино? : сборник статей / Андре Базен.– М. : Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Жанровые проблемы музыкального фильма // Искусство кино. – 1940. – № 9. – С. 44–51.
3. Березовчук Л.Н. Об использовании зрелищных жанров режиссерами арт-хауса // Киноведческие записки. – 2009. – № 92–93. – С. 418–437.
4. Богданова А.В. О киномузыке Альфреда Шнитке: художественные фильмы / А. Богданова. – М. : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2015.
5. Васина-Гроссман В.А. Заметки о музыкальной драматургии фильма // Вопросы киноискусства. Вып. 10. – М. : Наука, 1967. – С. 209–225.
6. Виноградов В.В. Стилиевые направления французского кинематографа / В.В. Виноградов. – М. : «Канон+» : РООИ «Реабилитация», 2010.

7. Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – Изд. 2-е. – М. : Искусство, 1984.
8. Дворниченко О.И. Гармония фильма / О. Дворниченко. – М. : Искусство, 1981.
9. Деникин А.А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа : учеб. пособие. – М. : ГИТР, 2012.
10. Егорова Т.К. Вселенная Эдуарда Артемьева. – М. : Вагриус, 2006.
11. Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме. – М. : Искусство, 1961.
12. Закадровое искусство: история и теория киномузыки : материалы международной научной конференции. – М. : НИЦ «Московская консерватория», 2014.
13. Ивашкин А.В. Беседы с Альфредом Шнитке / А.В. Ивашкин. – М. : РИК Культура, 1994.
14. Иоффе И.И. Музыка советского кино. Основы музыкальной драматургии. – Л. : ГМНИИ, 1938.
15. Квентин Тарантино. Интервью. – СПб. : Азбука-классика, 2007.
16. Кейдж Дж. Тишина : лекции и статьи / Джон Кейдж. – Вологда, 2012.
17. Кесьлевский К. О себе : запись Дануты Сток. – М. : Новое издательство, 2010.
18. Коллаж на фоне автопортрета. Жизнь – игра / автор идеи, предисл., коммент., сост. К.Д. Церетели. – Н. Новгород : ДЕКОМ, 2005.
19. Кононенко Н.Г. Андрей Тарковский. Звучащий мир фильма. – М. : Прогресс-Традиция, 2011.
20. Корганов Т.И. Кино и музыка: музыка в драматургии фильма. / Т. Корганов, И. Фролов. – М. : Искусство, 1964.
21. Кшиштоф Кесьлевский – Тадеуш Соболевский. Нормальный момент // Искусство кино. – 1993. – № 3. – С. 122–127.
22. Ларс фон Триер: интервью : беседы со Стигом Бьоркманом / пер. с швед. Ю. Колесовой. – СПб. : Издательский Дом «Азбука-классика», 2008.

23. Лопушанский К. Диалоги о кино / Константин Лопушанский. – СПб. : Алетейя : ТО «Ступени», 2010.
24. Лондон К. Музыка фильма / Курт Лондон / пер. с нем. под ред. М. Черемухина. – М. ; Л. : Искусство, 1937.
25. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире // Киноведческие записки. – 1992. – № 15. – С. 145–164.
26. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин : Ээсти Раамат, 1973.
27. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. – М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив : Университетская книга, 2009.
28. Мартынов В.И. Конец времени композиторов. – М. : Русский путь, 2002.
29. Михеева Ю.В. Музыкальный минимализм в кинематографе: метаморфозы времени и самоеявление звука. Ч. 1 // Вестник ВГИК. – 2013. – № 17. – С. 43–51.
30. Михеева Ю.В. Музыкальный минимализм в кинематографе: метаморфозы времени и самоеявление звука. Ч. 2 // Вестник ВГИК. – 2013. – № 18. – С. 42–51.
31. Петров А.П. Диалог о киномузыке / А. Петров, Н. Колесникова. – М. : Искусство, 1982.
32. Савенко С.И. Кино и симфония // Проблемы традиции и новаторства в советской музыке 1970–1980 : сб. трудов МГПИ им. Гнесиных / сост. А.М. Гольцман, М.Е. Тараканов. – Вып. 82. – М. : МГПИ им. Гнесиных, 1982.
33. Сигле А.Р. Композитор и кино // Звукорежиссер. – 2005. – № 2. – С. 12–14.
34. Тарковский А.А. Уроки режиссуры. – М. : ВИППК, 1992.
35. Трюффо о Трюффо. – М. : Радуга, 1987.
36. Тынянов Ю.Н. Кино – слово – музыка // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М. : Наука, 1977.

37. Ухов Д.П. Что надо знать кинематографистам о минимализме? // Киноведческие записки. – 1995. – № 26. – С. 133–143.
38. Фрид Э.Л. Музыка в советском кино. – Л., 1967.
39. Хангельдиева И.Г. Музыка, театр, кино, телевидение : (о музыкальной выразительности полифонических искусств). – М. : Советский композитор, 1991.
40. Ханиш М. О песнях под дождем / пер. с нем. Г.В. Красновой. – М. : Радуга, 1984.
41. Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста. – Краснодар : Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 2010.
42. Шилова И.М. Превращения музыкального фильма. – М. : БПСК, 1981.
43. Шилова И.М. Фильм и его музыка / общ. ред. М.Е. Тараканова. – М. : Советский композитор, 1973.
44. Элем Климов. Неснятое кино. – М. : Издательский дом «Хроникер», 2008.
45. Эшпай В.А. «Нулевая степень письма», или Еще раз о минимализме// Киноведческие записки. – 1995. – № 26. – С. 144–146.
46. Adorno Th. Composing for the Films / Adorno Th., Eisler, H. – L. : Bloomsbery Publishing Group Ltd., 2007.
47. Chion M. Film, a Sound Art / transl. by C. Gorbman. – N.Y. : Columbia University Press, 2009.
48. Cooke M. A History of Film Music. – N.Y. ; Cambridge (UK) : Cambridge University Press, 2008.
49. Gorbman C. Unheard Melodies: Narrative Film Music. – Bloomington, IN : Indiana Univ Pr., 1987.
50. Miceli S. Film Music: History, Aesthetic-Analysis, Typologies. – Lim : Ricordi, 2013.

Интернет-ресурсы.

1. <http://filmmusicmag.ru/>,
2. <http://mediamusic-journal.com/>

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно–лабораторного оборудования.

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital 5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: плазменная панель Panasonic № 000.000.000.009.474, проигрыватель DVD – Pioneer № 000.000.000.010.487, ресивер Yamaha RX – U 661 RD № 000.000.000.011.097; звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроектором Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение курса «Музыка в жанровом кино» основывается на изучении музыки фильмов разных киножанров в широком художественно-эстетическом контексте времени их создания, а также понимании личностных аспектов авторской эстетики создателей кинопроизведений. В силу этого преподавателям рекомендуется в ходе занятий давать студентам расширенное представление о времени, в котором возникло рассматриваемое кинопроизведение, через краткий обзор художественных течений обозначенного периода, а также повлиявших на создателей фильмов философско-эстетических и социальных идей.

В свою очередь, студентам рекомендуется самостоятельное изучение культурного ландшафта изучаемого периода в истории киномузыки, расширение горизонта своих представлений о смежных областях художественной и гуманитарной мысли (литература, живопись, философия, эстетика и пр.). В ходе изучения курса студенты должны приобрести не только навыки профессионального искусствоведческого анализа аудиовизуальной структуры кинопроизведения, но и более широкие представления о движении и развитии киноэстетики на протяжении XX – начала XXI вв., отразившихся в музыке жанрового кино.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины Музыка в жанровом кино

(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:
- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество учебных часов.

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество учебных часов.

3.2. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество учебных часов.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;

- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова

(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«__» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы физики звука»**

Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения очная

Москва, 2024

Автор: Сологубов А.Н., доцент кафедры звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от «23» августа 2017 г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Основы физики звука» является необходимость дать студенту ясное представление о физической сущности звука и об основных параметрах, определяющих состояние звукового сигнала для дальнейшего применения этих знаний в профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины «Основы физики звука» являются:

- изучение физической природы звука,
- изучение свойств звуковых волн,
- изучение характеристик звукового поля,
- изучение понятий о типах звуковых сигналов,
- особенности распространения звуковых волн.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Основы физики звука» согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.07.2017 года является обязательной дисциплиной в рамках вариативной части. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 1 курса в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 68 академических часов контактной работы, 40

академических часов самостоятельной работы и 36 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь знания по курсу физики в рамках основной образовательной программы общего среднего образования, в частности по курсам электростатики, электродинамики и оптики. Также студент должен иметь знания по курсу алгебры и начала анализа и геометрии в рамках основной образовательной программы общего среднего образования.

В свою очередь на знаниях по дисциплине «Основы физики звука» базируется изучение дисциплины «Звуковое оборудование», «Физические основы звуковой электроники», «Акустика».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

ПКО-3. Способен применять знания по физике звука, акустике, основанные на физических законах и технических принципах работы звукового оборудования в процессе звукового оформления аудиовизуального произведения.	ПКО-3.1. Знает основные физические характеристики звукового поля; основные типы источников звука, их характеристики; основные положения волновой теории; ПКО-3.6. Умеет определять уровни, динамический диапазон, пик-фактор и иные физические характеристики реальных звуковых сигналов; ПКО-3.10. Владеет практическими навыками работы со звуковым оборудованием
--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>4</u> зач. ед. <u>144</u> час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	68	68							
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	40	40							
Форма промежуточной аттестации	36	Экзамен 36							
Всего часов	144	144							

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Части семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.					
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
			лекц	сем	пр	инд	СР	
1								

	Введение в предмет	6	4				2
2	Тема 1. Природа звука и основные законы физики	6	4				2
3	Тема 2. Природа звука. Колебания и волны.	6	4				2
4	Тема 3. Электрические явления - электростатика.	6	4				2
5	Тема 4. Основы электродинамики	6	4				2
6	Тема 4 Основы электродинамики	6	4				2
7	Тема 5. Переменный и постоянный ток. Работа и тепловое действие электрического тока.	6	4				2
8	Тема 6. Закон Ома и правила Кирхгофа. Электрическая цепь.	6	4				2
9	Тема 7. Основы слуха и формирования речи.	6	4				2
10	Тема 8. Уравнения гидродинамики Звуковые сигналы. Основные источники звука и их характеристики.	6	4				2
11	Тема 9. Звуковые сигналы. Преобразование механических колебаний в электрические	6	4				2
12	Тема 10. Звуковые сигналы. Понятие о шуме, как о стационарном случайном процессе.	6	4				2
13	Тема 11. Акустическое поле. Взаимодействие звуковых волн.	6	4				2
14	Тема 12. Основные энергетические характеристики звукового	6	4				2

	поля.						
15	Тема 13. Уровни, динамический диапазон и пик-фактор сигналов.	6	4				2
16	Тема 14. Распространение звука на открытых пространствах. Эффект Доплера	6	4				2
17	Тема 15. Распространение звука в помещениях. Реверберация. Поглощение и отражение звуковых колебаний	6	4				2
18	Тема 16. Электромеханические аналоги, электроакустические аналоги.	6	4				2
	Экзамен	36					36
	Итого за 1 семестр:	144	68				76

2.2.2. Содержание дисциплины.

Введение в предмет (ПКО-3)

История развития акустики как раздела физики, связь с окружающим миром, музыкой и кино. Необходимость понимания физических процессов при записи, обработке и воспроизведении сигналов.

Тема 1. Природа звука и основные законы физики (ПКО-3)

Повторение основных элементов курсов физики и математики. Основные физические величины и единицы их измерения. Законы Ньютона, закон всемирного тяготения. Решение задач. Некоторые алгебраические формулы и преобразования. Логарифмические и экспоненциальные зависимости. Природа звука.

Тема 2. Природа звука. Колебания и волны (ПКО-3)

Природа звука. Колебания и волны. Типы волн, поперечные и продольные волны. Основные параметры и закономерности звуковых волн. Связь между скоростью звука, частотой и длиной волны. Скорость звука в различных средах. Резонанс. Основные линейные величины акустического поля. Акустическое сопротивление среды. Плоские звуковые волны. Понятие громкости звука. Уровни звука по давлению и по мощности. Децибел.

Решение задач

Тема 3. Электрические явления - электростатика.

Заряд. Заряженные частицы. Электростатическое поле. Закон Кулона. Параметры среды. Решение задач (ПКО-3)

Тема 4. Основы электродинамики (ПКО-3)

Электрическое поле. Магнитное поле. Взаимодействия между проводниками с током. Вектор магнитной индукции, правила «буравчика», сила Ампера. Напряженность электрического и магнитного поля. Электроемкость. Индуктивность Решение задач

Тема 5. Переменный и постоянный ток. Работа и тепловое действие электрического тока (ПКО-3)

Активное сопротивление. Понятие импеданса. Резонанс токов и напряжений. Решение задач

Тема 6. Закон Ома и правила Кирхгофа. Электрическая цепь (ПКО-3)

Последовательное и параллельное включение проводников. Последовательное и параллельное включение катушек индуктивности Последовательное и параллельное включение конденсаторов. Расчет токов и напряжений на участках электрической цепи. Амперметр и вольтметр. Решение задач.

Тема 7. Основы слуха и формирования речи (ПКО-3)

Строение уха и распространение звука в слуховом канале. Вестибулярный аппарат. Строение речевого аппарата и основные характеристики речевых сигналов.

Тема 8. Уравнения гидродинамики Звуковые сигналы. Основные источники звука и их характеристики (ПКО-3)

Волновое уравнение для плоской звуковой волны. Сферические и цилиндрические звуковые волны. Фронт волны. Монополь, диполь, квадруполь, поршневой излучатель. Реальные звуковые волны. Зависимость особенностей распространения волн от частоты. Уменьшение звукового давления с расстоянием. Решение задач

Тема 9. Звуковые сигналы. Преобразование механических колебаний в электрические (ПКО-3)

Спектральные и временные характеристики звука. Преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Шумы, чистые тоны, биения, импульсы. Роль преобразования Фурье в анализе спектральных параметров электроакустических систем. Микрофон и его устройство. Основные технические параметры микрофонов. Классификация микрофонов по принципу преобразования и применения.

Тема 10. Звуковые сигналы. Понятие о шуме, как о стационарном случайном процессе (ПКО-3)

Направленность, форма излучаемой волны, связь с размерами источника. Искажения речевых и музыкальных сигналов. Решение задач

Гауссов белый и розовый шум. Шум как фактор, ограничивающий качество звукопередачи. Цветные шумы. Измерение параметров звукового поля.

Тема 11. Акустическое поле. Взаимодействие звуковых волн (ПКО-3)

Отражение и преломление звуковых волн. Дифракция звуковых волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Эффект Доплера. Реальные источники звука, их характеристики. Электроакустические преобразователи Основные параметры и классификация. Решение задач

Тема 12. Основные энергетические характеристики звукового поля (ПКО-3)

Энергия и импульс. Взаимодействие звуковых волн. Сложение звуковых волн.

Тема 13. Уровни, динамический диапазон и пик-фактор сигналов (ПКО-3)

Текущая, средне минутная и долговременная мощности сигналов речи и музыки. Частотный диапазон и спектры речевых и музыкальных сигналов.

Тема 14. Распространение звука в открытых пространствах (ПКО-3)

Влияние рельефа местности, ветра, температуры, влажности, аудитории. Ландшафтная акустика.

Тема 15. Распространение звука в помещениях. Реверберация. Поглощение и отражение звуковых колебаний (ПКО-3)

Звукоизоляция. Акустические свойства помещений. Процесс реверберации. Формула Сэбина. Измерение времени реверберации.

Тема 16. Электромеханические аналоги, электроакустические аналоги (ПКО-3)

Головка динамическая. Акустическая система. Основные параметры акустических систем.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных форм обучения предполагается использовать лекционные занятия и практические занятия по решению уравнений и задач.

Из инновационных форм обучения предполагается использовать мультимедийный курс с примерами методов решения уравнений и задач.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Конкретными формами текущего контроля для оценки уровня сформированности знаний, умений и навыков по данной дисциплине являются контрольные работы, опросы.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для промежуточного контроля знаний проводится устный экзамен в конце 1 семестра по окончанию курса обучения, по билетам.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Список вопросов для подготовки к экзамену по теоретическим разделам курса:

1. История акустики, основные разделы акустики.
2. Основные физические величины и единицы их измерения.
3. Законы Ньютона, закон всемирного тяготения.
4. Электростатическое поле. Закон Кулона
5. Электрическое поле. Магнитное поле. Взаимодействия между проводниками с током.

6. Вектор магнитной индукции, правила «буравчика», сила Ампера.
7. Напряженность электрического и магнитного поля.
8. Переменный и постоянный ток. Работа и тепловое действие электрического тока.
Закон Ома и правила Кирхгофа. Электрическая цепь.
9. Последовательное и параллельное включение катушек индуктивности
Последовательное и параллельное включение конденсаторов.
10. Последовательное и параллельное включение проводников. Расчет токов и напряжений на участках электрической цепи.
11. Емкость. Индуктивность
12. Активное сопротивление. Понятие импеданса. Резонанс токов и напряжений.
13. Основные физические величины, характеризующие звуковые волны, звуковое поле и уровни громкости.
14. Продольные волны. Скорость звука, чистота и длина волны.
15. Переход звука через границу раздела двух сред.
16. Понятие громкости звука. Уровни звука по давлению и по мощности.
Децibelы. Кривые равной громкости.
17. Энергия и импульс звукового поля. Взаимодействие звуковых волн.
18. Отражение и преломление, дифракция звуковых волн.
19. Принцип Гюгенса-Френеля. Эффект Доплера.
20. Спектральные и временные характеристики звуковых сигналов.
Преобразование Фурье, быстрое преобразование Фурье.
21. Основные типы источников звука. Реальные звуковые волны.
Особенности распространения звуковых волн.
22. Уровни звука по давлению и по мощности. Децibel.

23. Акустические свойства помещений. Процесс реверберации.
24. Формула Сэбина. Измерение времени реверберации.
25. Акустические свойства помещений. Звукоизоляция.
26. Цветные шумы. Их статистические характеристики.
27. Энергетические характеристики звуковых сигналов. Спектральные характеристики речевых и музыкальных сигналов.
28. Форма волны, излучаемой реальными источниками звука.
29. Искажение речевых и музыкальных сигналов.
30. Основы слуха и формирование речи.
31. Ландшафтная акустика, распространение звука на открытых пространствах.
32. Электромеханоакустические преобразователи. Головка динамическая. Акустическая система.
33. Микрофон и его устройство. Основные технические параметры микрофонов.
34. Классификация микрофонов по принципу преобразования и применения.
35. Решение задач по темам 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Афанасьев С. Б. Краткий справочник по физике / Афанасьев С. Б., Американцев А. А. – 2-е изд. – 2017.

2. Вахитов Ш.Я. Акустика : учебник для ВУЗов / Вахитов Ш.Я., Ковалгин Ю.А., Фадеев А.А., Шевьев Ю.П. ; под ред. Ю.А. Ковалгина. – М. : Горячая линия-Телеком, 2009.
3. Максина Е. Электроника. – М. : Эксмо, 2008.

Дополнительная литература

1. Иофе В.К. Справочник по акустике / Иофе В.К., Корольков В.Г., Сапожков М.А. – М. : Связь, 1979.
2. Красильников В.А. Введение в акустику. – М. : Изд-во МГУ, 1992.
3. Сапожков М.А. Электроакустика : учебник для ВУЗов. – М. : Связь, 1978.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.
2. Авторский пакет интерактивных образовательных программ. Программы реализованы в виде исполняемых модулей, не требующих обращения к лицензионным программам.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования.

Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель DVD – Pioneer,

звукоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400, аудиомикшер Tascam DM24, компьютерная станция нелинейного монтажа звука Pro Tools 12, два звуковых 2-х полосных активных мониторов KRK, телевизор Samsung LE-32581, столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

аудитория № 308 исторического корпуса, оснащенная столами, стульями, плазменной панелью LG, проигрывателем DVD – Pioneer DV 656 A, микшером Soundcraft SPIRITM 12 , компьютерной станцией нелинейного монтажа звука Pro Tools 12.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках курса преподаватель должен стараться наделить студента-звукорежиссёра необходимыми научными и теоретическими сведениями в области основ физики, физической акустики, дать студенту ясное представление о физической сущности звука и об основных параметрах, определяющих состояние звукового сигнала.

В рамках курса студенты должны посещать занятия согласно расписанию. Внимательно воспринимать материал, рассказываемый преподавателем, качественно и в срок выполнять домашние задания и сдавать промежуточные проверочные работы. Для наиболее качественного усвоения материала студентам предоставляется основная литература, содержащая в себе всю основную информацию по курсу. Умение работать с литературой, как основной, так и дополнительной позволит сделать обучение в рамках курса наиболее эффективным.

Для проработки наиболее сложных моментов курса студентам рекомендуется делать структурированные записи по предоставленным темам.

На семинарских занятиях студент должен стараться прояснить для себя максимальное количество непонятых моментов из предоставленной темы. Для этого студент может и должен обратиться за дополнительными разъяснениями к преподавателю.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе дисциплины Основы физики звука

(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:

- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество учебных часов.

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество учебных часов.

3.2. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество учебных часов.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова

(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«__» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проектирование современных студийных комплексов»**

Направление подготовки 55.05.02 **Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

Квалификация выпускника звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения очная

Москва, 2024

Автор: Литвин С.А., кандидат технических наук, доцент кафедры звукорежиссуры ВГИК;
Сологубов А.Н., доцент кафедры звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 822 от «23» августа 2017г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цели курса – освоение студентами практических основ проектирования и построения студий звукозаписи и студийных комплексов с учетом специфики их назначения.

Задачи курса:

- применение теоретических основ архитектурной акустики на практике при проектировании студийных комплексов;
- приобретение навыков работы с нормативными материалами, регламентирующими проектирование и строительство специальных акустически подготовленных помещений;
- освоение на базовом уровне методов проектирования акустически подготовленных помещений, объединяющего поиск стилистически-образного решения с разработкой конструкций, инженерного и технического оборудования.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Проектирование современных студийных комплексов» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является факультативной дисциплиной. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств.**

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 4 курса в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108

академических часов, из них 30 академических часов контактной работы, 78 академических часов самостоятельной работы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения дисциплины «Проектирование современных студийных комплексов» надо иметь знания по дисциплинам: «Основы физики звука», «Физические основы звуковой электроники», «Акустика», «Звуковое оборудование».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

<p>ПКО–3. Способен применять знания по физике звука, акустике, физических основ и технических принципов работы звукового оборудования в процессе звукового оформления аудиовизуального произведения</p>	<p>ПКО-3.1. Знает основные физические характеристики звукового поля; основные типы источников звука, их характеристики; основные положения волновой теории;-</p> <p>ПКО-3.2. Знает особенности создания звукового поля в помещениях и на открытых пространствах;</p> <p>ПК -3.3. Знает законы формирования звука естественными источниками;</p> <p>ПКО-3.7. Умеет решать задачи архитектурной акустики и электроакустики при помощи современных технических методик, анализировать звучание и передавать его для записи или воспроизведения;</p> <p>ПКО-3.8. Умеет оценивать акустические особенности всех видов музыкальных инструментов, особенности музыкальных коллективов, человеческого голоса;</p> <p>ПКО-3.11. Владеет техникой разработки и реализации акустических проектов, техническими средствами для реализации качественного звучания.</p>
--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u> 3 </u> зач. ед. <u> 108 </u> час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	30								30
Индивидуальная работа									
Самостоятельная работа:	78								78
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									8
Практический блок:									
Создание проекта									64
Форма промежуточной аттестации	Зачет								Зачет
	6								6
Всего часов	108								108

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Итого семестров	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы и самостоятельная работа студентов (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
8							
1	Тема 1. Звуковые поля в акустике Инструменты моделирования.	4		2			2
2	Тема 2. Классификация студий звукозаписи	4		2			2
3	Тема 3. Максимально допустимые УЗД шума для разных типов студий и аппаратных	4			2		2
4-6	Тема 4. Основные принципы акустического проектирования	16		2	4		10
7	Тема 5. Защита студий от звуковых помех	10			2		8
8-9	Тема 6. Обеспечение оптимальных акустических характеристик контрольных комнат	16		2	2		12
10	Тема 7. Типовые акустические решения студий различного назначения: телестудии	12			2		10
11-12	Тема 8. Типовые акустические решения	14		2	2		10

	студий различного назначения: музыкальные студии						
13-14	Тема 9. Типовые акустические решения студий различного назначения: речевые и шумовые студии	14		2	2		10
15	Тема 10. Особенности проектирования технических аппаратных и служебных помещений студий звукозаписи	8		2			6
	Зачет	6					6
	Итого за 8 семестр:	108		14	16		78

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Звуковые поля в акустике. Инструменты моделирования. (ПКО-3)

Основные понятия акустики помещений. Основные акустические параметры помещений. Измерения акустических параметров помещения, получение информации, необходимой для моделирования акустических особенностей помещений. От масштабных моделей к программам моделирования.

Тема 2. Классификация студий звукозаписи (ПКО-3)

Стандартизация студий по акустическим параметрам. Оптимальные частотные характеристики времени реверберации для студийных помещений различного назначения.

Тема 3. Максимально допустимые УЗД шума для разных типов студий, контрольных комнат, аппаратных. (ПКО-3)

Внутренние и внешние источники шума, пути проникновения шумов в студийные помещения. Спектры шумов. Акустические измерения.

Тема 4. Основные принципы акустического проектирования (ПКО-3)

Комплексное рассмотрение методов строительной и архитектурной акустики.
Обзор программ моделирования акустических свойств помещений.

Тема 5. Защита студий от звуковых помех (ПКО-3)

Архитектурные методы защиты помещений от различных видов шумов, специальные методы защиты студийных помещений от шумов.

Тема 6. Обеспечение оптимальных акустических характеристик контрольных комнат (ПКО-3)

Моделирование и расчет акустических параметров контрольных комнат различного назначения. Выбор акустического оформления. Подбор материалов для получения оптимальных акустических характеристик.

Тема 7. Типовые акустические решения студий различного назначения: телестудии (ПКО-3)

Особенности акустического оформления телевизионных студий и съемочных павильонов.

Тема 8. Типовые акустические решения студий различного назначения: музыкальные студии (ПКО-3)

Особенности акустического оформления студий данного вида назначения в зависимости от заданных размеров и задач по записи звука

Тема 9. Типовые акустические решения студий различного назначения: речевые и шумовые студии (ПКО-3)

Особенности акустического оформления студий данного вида назначения. От дикторских кабин до студий большого объема.

Тема 10. Особенности проектирования технических аппаратных и служебных помещений студий звукозаписи (ПКО-3)

Рассмотрение требований к акустическому оформлению аппаратных. Защита окружающих помещений от шумов технических аппаратных. Проблемы вентиляции и распространения шумов по вентиляционным каналам.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Для достижения необходимого уровня сформированности компетенций предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных форм обучения предполагается использовать: семинары, практические занятия.

Из нетрадиционных форм обучения предполагается использовать: проведение акустических измерений; решение задач с недостающими данными в рамках практических занятий; проведение субъективных испытаний; компьютерное моделирование; создание акустического проекта.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС).

Виды текущего контроля – активное участие в обсуждениях, представление докладов к семинарским занятиям.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

К промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным планом относится зачет в конце 8 семестра, который проводится в устной и письменной форме. Студенты представляют в распечатанном виде собственный акустический проект студийного помещения, основанного на техническом задании, составленном в рамках занятий по предмету «Современные аудиотехнологии».

Устная форма зачета - ответы на вопросы по билетам и на уточняющие вопросы по представленному проекту.

Список тем для подготовки к зачету по теоретическим разделам курса:

1. От масштабных моделей к программам моделирования.

2. Измерения акустических параметров помещения. Спектры шумов.
3. Строительная акустика – принципы защиты помещений от внешнего шумового воздействия.
4. Измерения акустических параметров помещений.
5. Инструменты моделирования акустических свойств помещений.
6. Архитектурные методы защиты помещений от различных видов шумов.
7. Оптимальные частотные характеристики времени реверберации для студийных помещений различного назначения.
8. Моделирование и расчет акустических параметров контрольных комнат различного назначения.
9. Моделирование и расчет акустических параметров музыкальных студий различного назначения.
10. Моделирование и расчет акустических параметров студий записи речи и шумов.
11. Подбор материалов для получения оптимальных акустических характеристик.
12. Особенности акустического оформления телевизионных студий и съемочных павильонов.
13. Выбор акустического оформления контрольных комнат различного назначения.
14. Моделирование и расчет акустических параметров контрольных комнат различного назначения.
15. Защита окружающих помещений от шумов технических аппаратных.
16. Проблемы вентиляции и распространения шумов по вентиляционным каналам.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Алдошина И. Музыкальная акустика : учебник для высш. учеб. заведений / И. Алдошина, Р. Притс. – СПб. : Композитор, 2006.
2. Вахитов Ш.Я. Акустика : учебник / Вахитов Ш.Я., Ковалгин Ю.А., Фадеев А.А., Щевьев Ю.П. ; под ред. проф. Ю.А. Ковалгина – М. : Горячая линия - Телеком, 2009.

Дополнительная литература

а). Нормативные документы:

1. ГОСТ 28100-2007 Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления.
2. ГОСТ Р 56689-2015 Акустика. Измерение звукоизоляции ударного и воздушного шума и шума инженерного оборудования зданий в натуральных условиях. Ориентировочный метод.
3. ГОСТ Р ЕН 12354-4-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 4. Звукпередача из помещения наружу.
4. ГОСТ Р ЕН 12354-5-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 5. Шум инженерного оборудования.
5. ГОСТ Р ЕН 12354-6-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 6. Звукопоглощение в закрытых пространствах.
6. ГОСТ Р ИСО 16032-2015 Акустика. Измерение шума инженерного оборудования в зданиях техническим методом.

7. ГОСТ Р ИСО 17497-1-2011 Акустика. Звукорассеивающие свойства поверхностей. Часть 1. Измерение коэффициента рассеяния при случайных углах падения звуковой волны в реверберационной камере.
8. ГОСТ Р ИСО 17497-2-2014 Акустика. Звукорассеивающие свойства поверхностей. Часть 2. Измерение коэффициента рассеяния направленной звуковой волны в свободном звуковом поле.
9. ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013 Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 1. Театрально-концертные залы. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение МС - IDT (ISO 3382-1:2009).
10. ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 2. Время реверберации обычных помещений.
11. ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах.
12. ГОСТ Р ИСО ISO 3382-1–2013. Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Ч. 1. Зрительные залы.

б). Литература:

13. Анерт В. Техника звукоусиления / Анерт В., Стеффен Ф. – М. : ЭРА ; Леруша, 2003.
14. Кнудсен В.О. Архитектурная акустика. – М. : КомКнига, 2007.
15. Красильников В.А. Введение в акустику. – М. : Издательство МГУ, 1992.
16. Ньюэлл Ф. Звукозапись: акустика помещений. – М. : Шоу-Мастер, 2004.
17. Ньюэлл Ф. Project-студии. Маленькие студии для великих записей. – М. : Шоу-Мастер, 2002.
18. Сапожков М.А. Электроакустика : учебник для ВУЗов. – М. : Связь, 1978.

Интернет-источники информации

1. Миргородская Ю. В., Стаценко Л. Г., Чусов А. А. Исследование акустических свойств помещения при помощи высокопроизводительной программно-аппаратной системы моделирования акустических полей САМааS / Дальневосточный федеральный университет. – URL: https://izv.etu.ru/assets/files/izvestiya-1_2021-59-68.pdf (дата обращения: 15.04.2023).
2. https://www.boseprofessional.com/en_us/products/software/acoustical_design/modeler_software.html.
3. <https://bose-audio.pro/catalog/programmnoe-obespechenie/modeler>.
4. <https://cxo.lv/soft/comsoft/81-cara> Краткое описание программы CARA.
5. https://izv.etu.ru/assets/files/izvestiya-1_2021-59-68.pdf.
6. <https://docs.cntd.ru/document/1200108153> (ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013) Измерение акустических параметров помещений. Часть 2. Время реверберации обычных помещений.
7. <http://vsegost.com/Catalog/56/56225.shtml> (ГОСТ Р ИСО 3382-3-2013. Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 3. Помещения с открытой планировкой. Разработка ГОСТ Р).

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023

**5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

Специализированные программы, используемые преподавателем:

1. Программа расчёта акустических полей в помещениях в лучевом приближении с графической оболочкой CARA (Computer Aided Room Acoustics)
2. Программа моделирования систем звукоусиления и акустической среды BOSE Modeler 6.11.8
3. Рабочая среда программирования для моделирования электрических и акустических сигналов MATLAB
4. Пакеты офисных программ для оформления отчетов об измерениях и моделировании MS Office
5. Информационные справочные системы в виде альбомов схем и инженерных решений, а также значений акустических параметров

от производителя акустических материалов ЗАО Акустические Материалы и Технологии: www.acoustic.ru

6. Информационные справочные системы в виде альбомов схем и инженерных решений, а также значений акустических параметров от производителя строительных и отделочных материалов концерна КНАУФ: www.knauf.ru

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования.

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже «стерео» с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, имеющие управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель DVD – Pioneer, звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400, аудиомикшер Tascam DM24, компьютерная станция нелинейного монтажа звука Pro Tools 12, два звуковых 2-х полосных активных мониторов KRK, телевизор Samsung LE-32581, столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой;

аудитория № 308 исторического корпуса, оснащенная столами, стульями, плазменной панелью LG, проигрывателем DVD – Pioneer DV 656 A, микшером Soundcraft SPIRITM 12, компьютерной станцией нелинейного монтажа звука Pro Tools 12.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках курса преподаватель должен стараться наделить студента необходимыми техническими и технологическими знаниями и практическими навыками. Дать ему полное представление о современных аудиотехнологиях и их возможностях.

На практических занятиях преподаватель должен разбирать трудные для понимания студентов моменты, внимательно следить за тем, чтобы не было пробелов в технических знаниях студентов, что не позволит им в дальнейшем в полном объеме воспринимать материал курса. Познакомить студентов с обширной номенклатурой акустических условий многоцелевых помещений, в том числе ателье киностудий, обеспечивающих их использование в физическом пространстве звукозаписи.

На семинарских занятиях преподаватель должен разбирать трудные для понимания студентов моменты, внимательно следить за тем, чтобы уровень базовой подготовленности студентов позволял им в полном объеме воспринимать материалы курса.

Преподаватель должен стараться быть в курсе технологического развития отрасли, в первую очередь технического прогресса акустической техники и технологий.

Первоочередной задачей преподавателя является ознакомление студентов с реальными условиями работы практикующих акустиков, возможностями информационно-технической базы.

В рамках практических занятий преподаватель должен стремиться привить студентам вкус к высококачественному звуку и приучить прорабатывать малейшие детали при акустических измерениях и работах.

Предлагается чередовать занятия по основным темам курса с презентациями нового программного обеспечения, акустической техники, акустических материалов и технологий.

За время курса нужно стараться дать студентам возможность поработать над разноплановыми задачами архитектурной акустики, как в учебной аудитории, так и на реальных объектах, где востребована работа акустика или звукорежиссера.

Студенты, в свою очередь, должны понимать важность посещения занятий и выполнения всех предлагаемых самостоятельных работ. Не только внимательно воспринимать материал, излагаемый преподавателем, но качественно и в срок выполнять домашние и практические задания.

Для наиболее качественного усвоения материала студенты рекомендуется работать не только с основной литературой, но и другими источниками, содержащими в себе информацию по курсу. Умение работать с литературой и технической документацией позволит сделать обучение в рамках курса наиболее продуктивным. В случае возникновения неясности следует обратиться к преподавателю за дополнительными разъяснениями.

В качестве дополнительного практического опыта студентам рекомендуется посещать различные выставки, презентации звукового оборудования, выполнять отчеты о результатах посещения с целью последующего обсуждения и систематизации собственных впечатлений.

Полезным будет отслеживание открытия новых и реставрируемых концертных залов, кинотеатров и клубов для оценки и сравнения акустических условий.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе дисциплины Проектирование современных
(название дисциплины)

студийных комплексов

по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:
 - изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
 - обновлен год написания РПД;
 - изменены дата и номер протокола;
 - размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:
в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:
 - количество зачетных единиц;
 - количество учебных часов;
 - внесена корректировка в формулировки целей и задач курса,

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:
 - изменены часы и их распределение по видам работ и по темам в каждом семестре,
 - внесены изменения в формулировки отдельных тем курса и их содержание.
- 3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:
 - количество зачетных единиц;
 - количество учебных часов;
 - формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС;
- внесены уточнения в перечень рекомендуемой к изучению студентами литературы, актуализированы данные по оборудованию учебных аудиторий,

Переработаны методические указания преподавателям и обучающимся по освоению дисциплины.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова

(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« ___ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Работа звукорежиссера с актером»**

Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения Очная

Москва, 2024

Автор: Кузнецова К. Ю., доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от «23» августа 2017 г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели освоения дисциплины.

Целью дисциплины «Работа звукорежиссера с актером» является подготовка звукорежиссера к взаимодействию и работе с актёром во всех фазах создания (в т.ч. производства) голосовых фонограмм.

Задачами данной дисциплины являются:

- обучить звукорежиссера владению базовыми принципами работы с текстом для дальнейшей записи фонограмм аудиальных и аудиовизуальных произведений;
- обучить звукорежиссера средствам голосовой выразительности и применению их в аудиальных и аудиовизуальных произведениях с целью реализации творческой задачи при производстве фонограммы;
- способствовать развитию и укреплению природных слуховых возможностей речевого и эмоционального слуха звукорежиссера.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «Работа звукорежиссера с актером» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования в области культуры и искусства является обязательной в рамках базовой части ОПОП ВО. В соответствии с Учебным планом специальности «55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» дисциплина преподается студентам 1 – 3 курсов (1 – 6 семестры). Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 академических часов, из них 162 академических часа контактной работы, 162 академических часа самостоятельной работы, 72 академических часа контроля. Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мин).

Дисциплина «Работа звукорежиссера с актером» ориентирована на практическую деятельность звукорежиссеров во взаимодействии с актерами при совместной работе с ними в студиях речевого озвучивания с целью реализации творческих задач режиссера для аудиальных и аудиовизуальных произведений.

Базируется на основных профессиональных навыках, полученных в ряде дисциплин: «Кинодраматургия», «Теория звукозрительного образа». Является основой для дисциплин «Звукозрительный анализ фильма», «Технология озвучивания», «Эстетика кинофонографии», «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» (мастерство).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
<p>ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла</p>	<p>ОПК-3.1. Знает основные элементы структуры и смысловые компоненты произведения аудиовизуального искусства ОПК-3.2. Знает особенности видов и жанров различных видов искусства ОПК-3.3. Знает принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства ОПК-3.4. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определённой исторической эпохи ОПК-3.5. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения ОПК-3.6. Владеет методикой анализа произведения искусства</p>
<p>ПКО-1. Способен анализировать замысел произведения аудиовизуального ПКО-1.1. Знает универсальные</p>	<p>ПКО-1.1. Знает универсальные элементы структуры средств художественной выразительности; ПКО-1.6. Умеет аргументированно обосновать свой творческий замысел по созданию звукового решения художественного образа в соответствии с авторским проектом</p>

<p>элементы структуры средств художественной выразительности; ПКО-1.2. Знает принципы анализа звукозрительных решений искусства, его стилистику, исполнительские особенности для создания оригинальных звуковых решений аудиовизуального произведения</p>	<p>аудиовизуального произведения;</p> <p>ПКО-1.7. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения;</p> <p>ПКО-1.8. Умеет выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств;</p> <p>ПКО-1.9. Владеет навыками драматургического конструирования;</p> <p>ПКО-1.10. Владеет навыками критериального оценивания драматической ситуации, выраженной в сценарии, и замысла фильма;</p> <p>ПКО-1.11. Владеет навыками звукового оформления изобразительного ряда аудиовизуального произведения;</p> <p>ПКО-1.12. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами.</p>
<p>ПКО-2. Способен создавать на профессиональном уровне фонограмму в составе аудиовизуального произведения</p>	<p>ПКО-2.1. Знает технологические задачи работы над фонограммой аудиовизуального произведения;</p> <p>ПКО-2.2. Умеет находить оптимальные по выразительности формы сочетания различных элементов звукового ряда с изображением;</p> <p>ПКО-2.3. Умеет создать технологический цикл работы со звуком в соответствии с режиссерской разработкой сценария, определить необходимое оборудование для решения поставленной творческой задачи;</p> <p>ПКО-2.4. Умеет выстраивать свои творческие и профессиональные отношения с режиссером, композитором, членами творческой группы;</p> <p>ПКО-2.5. Умеет создавать завершенную фонограмму аудиовизуального произведения, зафиксированную на физическом носителе;</p> <p>ПКО-2.6. Владеет основными приемами и средствами звукорежиссуры, используемыми для формирования экранных образов;</p> <p>ПКО-2.7. Владеет методами работы с фонотечным материалом и современными цифровыми носителями информации;</p> <p>ПКО-2.8. Владеет навыками работы с цифровым оборудованием и современными технологиями звукорежиссуры в кино.</p>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Организационно – методические данные дисциплины

Таблица 1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану										
Общая трудоёмкость дисциплины 11 зач. ед. 396 ак. час.										
Вид учебной работы	Количество часов									
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работа с преподавателем (контактные часы):										
Теоретический блок:										
Лекции	26	8	8	4		2	4			
Практические занятия	124	28	24	30	30	6	6			
Индивидуальные занятия	12			2	2	4	4			
Самостоятельная работа студента всего, в том числе:										
Выполнение творческого задания	162	36	40	36	4	24	22			
Промежуточная аттестация	72				Эк за мен 36		Эк За мен 36			
Всего часов	396	72	72	72	72	36	72			

***разделение на подгруппы с учетом специфики выполняемой работы и технологических особенностей задач**

- 1 семестр – по 3 - 5 человек (в зависимости от общего числа обучающихся)
- 2 семестр – по 8 - 10 человек (в зависимости от общего числа обучающихся)
- 3 – 4 семестры – по 3 человека
- 5 – 6 семестры - по 3 человек

3.2 Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

Таблица 2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
1		72	8	4	24		36
	Раздел 1. ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ						
1 - 9	Тема 1. Человек говорящий. Язык – система словесного выражения мыслей	30	4	2	12		12
10 – 12	Тема 2. Логика текста и речи. Речь подготовленная и спонтанная	18	2		4		12
13 – 17	Тема 3. Технические возможности речи и голоса. Речевой тренинг	24	2	2	8		12
	Итого за 1 семестр	72	8	4	24		36
2		72	8	8	16		40
	Раздел 2. ГОЛОСОВОЙ ПОРТРЕТ						
1 - 8	Тема 1. Актерская фактура как выразительное средство звукорежиссера. Речевые этюды: постановка задачи перед актером, реализация замысла	38	2	4	10		22
9 – 10	Тема 2. Молчание и речь	10	2		2		6

11 – 13	Тема 3. Говоры и диалектные особенности. Иностранная речь. Языковые смещения	12	2	4			6
14 - 15	Тема 4. Речевые дефекты. Классификация	12	2		4		6
	Итого за 2 семестр	72	8	8	16		40
3		72	4	6	24	2	36
	Раздел 3. ГОЛОС КАК ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОНОГРАММЫ						
1 – 17	Тема 1. Специфика работы звукорежиссера с актером: поиск творческих решений при создании художественной фонограммы	72	4	6	24	2	36
	Итого за 3 семестр	72	4	6	24	2	36
4		72		6	24	2	40
	Раздел 3. ГОЛОС КАК ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОНОГРАММЫ						
1-5	Тема 1. Специфика работы звукорежиссера с актером: поиск творческих решений при создании художественной фонограммы	13		2	8	1	2
6-15	Тема 1. Специфика работы звукорежиссера с актером: Постановка задач для актера. Создание вариантов фонограммы	23		4	16	1	2
	Экзамен	36					36
	Итого за 4 семестр	72		6	24	2	40

5		36	2	6		4	24
	Раздел 4. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ РАЗЛИЧНОЙ СТИЛИСТИКИ						
1 - 17	Тема 1. Особенности работы звукорежиссера и актера с текстами различной стилистики	36	2	6		4	24
	Итого за 5 семестр	36	2	6		4	24
6		72	4		6	4	58
	Раздел 4. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ РАЗЛИЧНОЙ СТИЛИСТИКИ						
1-15	Тема 1. Особенности работы звукорежиссера и актера с текстами различной стилистики	36	4		6	4	22
	Экзамен	36					36
	Итого за 6 семестр	72	4		6	4	58
	Итого	396	26	30	94	12	234

5.2. Содержание тем дисциплины

Раздел 1. ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ.

Тема 1. Человек говорящий. Язык – система словесного выражения мыслей (ОПК-3, ПКО-1)

Развитие речевого аппарата. Возрастные особенности. Формирование способности к речевому общению в первом периоде жизни. Различные виды слуха и их воспитание. Влияние среды воспитания на образ мышления и формирование способности к выражению мысли.

Тема 2. Логика текста и речи. Речь подготовленная и спонтанная (ОПК-3, ПКО-1)

Виды речевой деятельности. Способность человека к фиксации и анализу собственной речи. Физиологические особенности формирования речи.

Тема 3. Технические возможности речи и голоса. Речевой тренинг (ОПК-3, ПКО-1)

Строение речевого аппарата. Становление и укрепление голосового аппарата. Формирование гендерных особенностей. Техники голосоведения, дикции, ритмики.

Раздел 2. ГОЛОСОВОЙ ПОРТРЕТ

Тема 1. Актерская фактура как выразительное средство звукорежиссера. Речевые этюды как способ реализации замысла. Постановка задачи для актёра (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-2)

Звуковой образ. Интонация как отличительный признак устной речи и результат работы мысли. Диапазон природных возможностей человеческого голосового ресурса. Словесное воздействие. Звукоподражание как способ поиска художественного решения. Сочетание голоса и шумов в процессе создания художественного образа

Тема 2. Молчание и речь (ОПК-3, ПКО-2)

Молчание как составляющая речевого процесса. Виды пауз, их классификация. Значение зон молчания в речи как результат формирования темпоритма фонограммы.

Тема 3. Говоры и диалектные особенности. Иностранная речь. Языковые смешения (ОПК-3, ПКО-2)

Формирование языковой среды. Диалект и говоры: принципиальные отличия. Технологии выявления говоров или диалектных особенностей. Языковые смешения как возможность создания речевого характера

Тема 4. Речевые дефекты. Классификация (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-2)

Различные виды дефектов. Профилактика речевых нарушений. Использование природного дефекта речи или его создание при поиске речевого характера персонажа

Раздел 3. ГОЛОС КАК ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОНОГРАММЫ

Тема 1. Специфика работы звукорежиссера с актером: поиск творческих решений при создании художественной фонограммы (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-2)

Основные положения системы К. Станиславского, терминология, способы репетирования с актёром. Словесное действие и воздействие словом. Действенный анализ материала. Кастинг. Постановка задач для актёра. Применение в репетиции. Создание вариантов фонограммы

Раздел 4. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ РАЗЛИЧНОЙ СТИЛИСТИКИ

Тема 1. Особенности работы звукорежиссера и актёра с текстами различной стилистики (ОПК-3, ПКО-1, ПКО-2)

Понятие о диалоге, монологе. Стили: художественный, публицистический, научно-информационный, деловой. Работа над закадровым текстом под различные задачи (жанры художественного кино, анимация, неигровое кино и др.), запись фонограммы

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для определения уровня усвоения материала по данной дисциплине в течение семестра проводится текущий контроль знаний в форме сдачи практических работ (голосовых этюдов, фонограмм и др.), а также во время семинаров. Каждое упражнение по темам программы сопровождается устным публичным представлением проекта в рамках аудиторного семинара. Т.о. звукорежиссёры формируют навыки самопрезентации. Дискутируя на заданную тему, студенты учатся оценивать не только результаты своей работы, но и формулировать критические замечания в адрес своих коллег.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточной формой контроля по дисциплине является экзамен после 4 и 6 семестрами в соответствии с учебным планом, которые проводятся в устной форме.

3.3. Фонд оценочных средств

Аттестация проводится в формате аргументированной защиты результатов своей творческой работы (за второй и третий учебный год) и включает анализ деятельности за отчетный период.

Практическая работа первого года:
звуковой этюд на утвержденную преподавателем дисциплины тему.

Практическая работа второго года обучения:
создание фонограммы с диалогами (2 и более участников);

опционально - практическая работа по переозвучиванию диалогов новыми голосами. Можно использовать в качестве материала короткие рассказы и сказки. Задание выносится на экзамен.

Практическая работа третьего года обучения:

создание фонограммы (по принципу **аудиокниги с оформлением**) на публицистическом материале. Задание выносится на экзамен.

Каждая работа по индивидуальному плану сопровождается заданием студенту:

- представить себя в роли режиссера и выстроить драматическую ситуацию;
- найти и сформировать средства художественной выразительности, необходимые для раскрытия замысла;
- сформулировать творческие задачи, которые необходимо реализовать актерам;
- выявить и обозначить речевые и голосовые возможности приглашенных актеров;
- отобрать голоса, отвечающие критериям;
- выполнить работу по записи актеров в студии;
- завершить проект, создав фонограмму, раскрывающую тему задания.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательная литература

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. – М. : Просвещение, 1984.
2. Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия : учебное пособие. – М. : ВГИК, 2003.

3. Актёрский тренинг по системе Станиславского: упражнения и этюды : сборник / сост. Ольга Лоза. - М. : АСТ МОСКВА ; СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010.
4. Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни / Наталья Бехтерева. – М. : АСТ, 2019.
5. Дворниченко О. Голос как культурный феномен. – М. : НЛЮ, 2015.
6. Кузнецова К. Ю. Атмосфера на уроке сценической речи // Искусство театра: вчера, сегодня, завтра : сборник статей / под ред. проф. В. Г. Бабенко. Вып. 11. – Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2020.
7. Окунцова Е. А. Ударение. Диктору, лектору, оратору, учителю, школьнику: словарь-справочник / Е. А. Окунцова. – М. : Издательство Московского университета, 2010.
8. Панфилов Н. Д. Звук в фильме. – М. : Искусство, 1963.
9. Потехня А. А. Мысль и язык. – М. : Лабиринт, 2010. – URL:// <https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01004436553?page=3&rotate=0&theme=white> (дата обращения: 13.01.2023).
10. Станиславский К. С. Искусство представления: классические этюды актерского тренинга : сборник / К. С. Станиславский. – СПб. : Азбука, 2012.
11. Станиславский К. С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. – СПб. : Азбука, 2011.
12. Станиславский К. С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения / К. С. Станиславский. – М. : АСТ, 2011.
13. Сценическая речь : учебник / под ред. И. П. Козляниновой, И. Ю. Промптовой. – М. : ГИТИС, 2002.
14. Станиславский К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский, М. А. Чехов. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2008.

15. Чуковский К. И. Живой как жизнь: о русском языке / Корней Чуковский. – М. : Время, 2014.
16. Юрский С. Ю. Кто держит паузу. – М. : Искусство, 1989.

Дополнительная литература

1. Логопедия : учебник для студентов дефектологических ф-тов высш. учеб. заведений / под ред. Л. С. Волковой. – М. : ВЛАДОС, 2008.
2. Нейман Л. В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений / Л. В. Нейман, М. Р. Богомильский. – М. : ВЛАДОС, 2001.
3. Плампер Я. История эмоций. – М. : НЛЮ, 2018.
4. Успенский Л. В. Слово о словах: занимательное языкознание : словарь / Л. В. Успенский. – М. : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2008.
5. Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание / Санкт-Петербургский гос. ун-т, ф-т. свободных искусств и наук. – 2-е изд. – М. : Языки славянской культуры, 2016.

Справочная литература

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение : учебное пособие / Р. И. Аванесов. – М. : КомКнига, 2005.
2. Агеенко Ф. Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 75 000 словарных единиц / Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва ; под ред. Д. Э. Розенталя. – М. : Русский язык, 1984.
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. – М. : Рус. яз., 1998.
4. Зарва М. В. Словарь ударений русского языка: 50000 трудных случаев : словарь / М. В. Зарва. – М. : ЭНАС ; Ростов-н/Д. : Феникс, 2010.

5. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова ; под ред. Р.И. Аванесова. – М. : Рус. Яз., 1983.
6. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы : свыше 70000 слов / под ред. Н. А. Еськовой. – М. : АСТ, 2014.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.
2. Программное обеспечение для систем Pro Tools LE AVID DV Toolkit 2 DIGIDESINGN от 16.06.2010г. Гос. Контракт 176-10-У, Договор с партнером программы Avid Learning Partner Agreement от 01.01.2016 № 241-17-У.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Аудитория, оборудованная устройствами, воспроизводящими различные виды носителей с возможностью прослушивания в форматах моно и многоканального стерео, проекция на экран. Компьютер с возможностью воспроизведения CD-ROM и контролем 5.1, выход в Интернет. Комплект для первичной записи звука.
2. Цифровые фонотеки музыки и шумов.
3. Учебный монтажно-тонировочный комплекс, оборудованный в соответствии с современными стандартами, в составе: студии речевого и шумового озвучивания, аппаратных многоканального звукового монтажа для киноvideопродукции, сертифицированный комплекс перезаписи уровня Dolby Premier во всех современных киноформатах, перезапись для видеопродукции:

учебные классы звукового монтажа на базе Pro Tools (версия - не ниже 10): аудитория № 219 Учебной киностудии на 5 рабочих мест студентов и 1 рабочее место преподавателя со следующим материально-техническим обеспечением: компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте (Mac Pro, Pro Tools, C|24 console, периферийное оборудование) в составе 6 комплектов №000.000.000.012.128-133; аудиомикшер Soundcraft SPIRIT M12; наушники Sennheiser HD215 – 12 шт.; аудиомониторы Dynaudio BM-5A – 2 шт.; столы – 6 шт.; стулья – 22 шт.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для преподавателей

Работа над созданием художественного или документального кинообраза требует от современного звукорежиссера умений во многих, не

только технических, областях. Знание психологии, физиологии, возможностей речевого аппарата, умение строить мысль и доносить ее до слушателя – вот те основы, на которых должен расти современный специалист кинематографии.

Принимая во внимание, что курс носит преимущественно практический характер необходимо обеспечить параллельно с аудиторной работой и практическую работу в подгруппах и индивидуально в Учебной студии ВГИКа в объеме, необходимом для качественного выполнения проекта; также приглашаются актеры, речевые характеристики которых соответствуют задачам проекта.

Практическая работа первого года обучения предполагает развитие слухового навыка звукорежиссеров, а также формирует способность детализировать речевые фонограммы. Особое внимание уделяется анализу звучащего индивидуального «речевого» портрета, что способствует воспитанию базовых навыков анализа речевых художественных средств, выявляющих / влияющих на поиск художественных режиссерских задач. Параллельно со слуховой практикой студенты вырабатывают критерии оценки речевых портретов, последовательно формируют системный подход к анализу речи «живой» и записанной.

Для закрепления полученных знаний и навыков студентам предлагается **выполнить звуковой этюд** на утвержденную преподавателем дисциплины тему. Каждый студент выполняет работу по индивидуальному заданию и должен решить ряд задач:

- представить себя в роли режиссера и выстроить драматическую ситуацию;
- найти и сформировать средства художественной выразительности, необходимые для раскрытия замысла;
- сформулировать творческие задачи, которые необходимо реализовать актерам;

- выявить и обозначить речевые и голосовые возможности приглашенных актеров;
- отобрать голоса, отвечающие критериям;
- выполнить работу по записи актеров в студии;
- завершить проект, создав фонограмму, раскрывающую тему задания.

Практическая работа второго года обучения полностью готовится и выполняется в студии речевого озвучивания, фонотеке, студии синхронных шумов и перезаписи с целью создания фонограммы сопровождается совместными и индивидуальными упражнениями по развитию эмоционального слуха, а также подготовительными упражнениями по работе **с диалогами (2 и более участников)**. Также возможна дополнительная практическая работа по переозвучиванию новыми голосами в диалогах.

Перед студентами ставятся задачи поискового характера, достижение результатов возможно только в режиме многократных проб. Положительные результаты достигаются в следствии непрерывного эксперимента и самостоятельного поиска творческих решений.

Практические задания носят авторский характер.

В рамках индивидуальных занятий преподаватель более близко знакомится с процессом работы звукорежиссера с актером. Такие контакты осуществляются в форме практических заданий по всем разделам предмета. Индивидуальный подход позволяет преподавателю всесторонне раскрыть способности каждого студента, вовремя вносить корректировки при работе звукорежиссера с актером.

2. Методические рекомендации для студентов.

Работа звукорежиссера в современном мире предполагает не только слышать и анализировать речь, но и быстро, в условиях производства, находить возможность коррекции, как в работе с техникой, так и в работе с людьми, не всегда профессионально подготовленными.

На протяжении всего практического курса студенты имеют возможность в рамках самостоятельной работы повторять материал прослушанных лекций, знакомиться с информационными источниками.

Подготовка к практическим и индивидуальным занятиям в режиме самостоятельной работы ведет к более активной работе на занятии, способствует проведению эффективной работы для практических аудиторных занятий, помогает саморефлексии.

Самостоятельная работа включает занятия по подбору речевых портретов, выбору текста для работы, составлению (сочинению) диалогов для последующей записи, подготовку выступлений по теме.

Студентам рекомендуется регулярно выполнять задания преподавателя, поскольку умения и навыки в рамках данной дисциплины формируются последовательно.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как прослушивание архивных записей, аудиозаписей, выполненных в соответствии с заданием преподавателя, работа с актерами и «не актерами» под задачи проекта в условиях Монтажно-тонировочного комплекса Учебной студии, и др.

Важную роль в образовательном процессе по данной дисциплине занимают семинары. Каждый проект в рамках курса завершается аргументированной защитой проекта с презентацией и устным представлением результатов своей творческой работы и включает анализ деятельности за отчетный период.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры звукорежиссуры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) «Работа звукорежиссера с актером»
(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:
- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- имя и отчество автора РПД сокращены до инициалов;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов.

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- формы контроля.

3.2. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество учебных часов;
- формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова
(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Рабочие станции для аудио»**

Направление подготовки **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

Квалификация выпускника **звукорежиссер аудиовизуальных искусств**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Авторы: Сологубов А.Н., доцент кафедры звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от «23» августа 2017г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Рабочие станции для аудио» является сформированный у студентов технический навык применения в работе звукорежиссера цифровых систем нелинейного монтажа звука для решения профессиональных задач проекта.

Задачами освоения дисциплины «Рабочие станции для аудио» являются:

- ознакомление студентов с различными видами звуковых рабочих станций (систем) нелинейного монтажа звука для дальнейшего применения приобретенных умений и навыков на практике при производстве аудиовизуальной продукции;
- изучение технологий работы в звуковых рабочих станциях (системах) нелинейного монтажа;
- ознакомление студентов с основными техническими характеристиками на примере системы AVID PRO TOOLS;
- ознакомление студентов с базовой информацией о MIDI;
- изучение и возможность применения монтажных функций различных программ звукового монтажа;
- изучение основ работы с микшером звуковых монтажных станций.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Рабочие станции для аудио» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является обязательной дисциплиной базового блока. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 1 курса в 1–2 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 66 академических часов контактной работы, 42 академических часа самостоятельной работы и 36 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь знания по дисциплинам «Основы физики звука» и «Физические основы звуковой электроники».

В свою очередь на знаниях по дисциплине «Рабочие станции для аудио» базируется изучение дисциплин «Основы звукорежиссуры аудиовизуальных искусств», «Звуковое оборудование», «Современные аудиотехнологии», «Технология монтажа фонограмм».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

<p>ПКО -4 Способен применять различные современные профессиональные технологии звукорежиссуры произведений аудиовизуальных искусств</p>	<p>ПКО -4.3. Знает современные профессиональные технологии звукового дизайна, возможности Avid Pro Tools и других программ по звуковому монтажу и обработке фонограммы;</p> <p>ПКО -4.7.-Умеет применять методы записи фонограммы и ее компонентов, производить звуковой монтаж, интегрировать префиксы в общую фонограмму в процесс перезаписи;</p> <p>ПКО -4.11. Владеет навыками использования специального профессионального программного обеспечения, предназначенного для монтажа в цифровой среде, звуковой студийной техники, способами работы в различных звуковых форматах</p>
---	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. 144 час.									
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов							
		В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекционные занятия	34	34							
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	30		30						
Индивидуальная работа	2		2						
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	42	38	4						
Форма промежуточной аттестации	36		Экзамен						

			36						
Всего часов	144	72	72						

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.					
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
			лекц	сем	пр	инд	СР	
1.								
1	Введение в предмет. Тема 1. История и основы вычислительной техники.	4	2					2
2	Тема 2. Современный компьютер, как основа записи и обработки аудио и видеоинформации	4	2					2
3	Тема 2. Современный компьютер, как основа записи и обработки аудио и видеоинформации	4	2					2
4	Тема 3. История звуковых рабочих станций	4	2					2
5	Тема 4. Микшер и матричный коммутатор	4	2					2
6	Тема 5. Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму	4	2					2
7	Тема 6. Преобразование цифрового сигнала в аналоговую форму	4	2					2
8	Тема 7. Форматы звуковых файлов.	6	2					4
9	Тема 8. Внутренние и внешние звуковые интерфейсы	4	2					2
10	Тема 9. Работа с видеоизображением	4	2					2
11	Тема 10. Рабочая станция PRO TOOLS как основной промышленный стандарт	4	2					2

	работы со звуком в кино и видео производстве						
12	Тема 11. Обзор интерфейса. Начальные установки и создание рабочей сессии PRO TOOLS. Импорт файлов.	4	2				2
13	Тема 12. Монтажные функции программы.	6	2				4
14	Тема 13. Основы коммутации сессии	4	2				2
15	Тема 14. Основные функции PRO TOOLS	4	2				2
16	Тема 15. Фейд. Кросс-фейд. Настройки параметров.	4	2				2
17	Тема 16. Сохранение и копирование сессии PRO TOOLS	4	2				2
	Итого за 1 семестр:	72	34				38
2		36		8	22	2	4
1	Тема 17. Понятие плагинов и их место в сессии PRO TOOLS	2		2			
2	Тема 18. Практическое занятие по основам монтажа в сессии PRO TOOLS	2			2		
3	Тема 19. Внутренняя коммутация сессии с учетом дополнительных шин и сумматоров	4		2			2
4	Тема 20. Практическое задание по созданию сессии со сложной внутренней коммутацией	2			2		
5	Тема 20. Практическое задание по созданию сессии со сложной внутренней коммутацией	4			4		
6	Тема 21. Плагины частотной коррекции	2		2			
7	Тема 22. Плагины динамической обработки	2		2			
8	Тема 23. Плагины реверберации	2			2		
9	Тема 24. Основы автоматизации сессии PRO TOOLS	2			2		
10	Тема 25. Практическое задание по работе в сессии со сложной внутренней	2			2		

	коммутацией и обработкой сигналов Основы работы с микшером						
11	Тема 26. Понятие о MIDI. История возникновения и формирования стандарта MIDI.	4			2		2
12	Тема 27. Практическое задание по работе с MIDI в сессии	2			2		
13-14	Тема 28. Практическое задание по работе в сессии со сложной внутренней коммутацией и обработкой сигналов	4			2	2	
15	Тема 28. Практическое задание по работе в сессии со сложной внутренней коммутацией и обработкой сигналов	2			2		
	Итого за 2 семестр:	36		8	22	2	4
	Экзамен	36					36
	Итого	144	34	8	22	2	78

2.2.2. Содержание дисциплины.

Введение в предмет.

Звуковая рабочая станция как основа современного производства аудиовизуальной продукции. История развития аудио-технологий в кино и видеопроизводстве

Тема 1. История и основы вычислительной техники (ПКО -4)

Тема 2. Современный компьютер, как основа записи и обработки аудио и видеoinформации (ПКО -4)

Системный блок компьютера, центральный процессор, системная шина, диагностика компьютера. Элементы памяти (RAM, ROM), кеш память, история применения компьютеров в технологиях обработки звука и видео. Понятие об операционных системах Win, MAC OS, сторонних ОС. Жесткие диски, CD, DVD, прочие носители информации. Элементы памяти (RAM, ROM), кеш память, Дисковый массив. Видеосистема компьютера, мониторы,

настройки видеосистемы. Правила сохранения и долговременного хранения информации. Ограничение доступа к информации.

Тема 3. История звуковых рабочих станций (ПКО -4)

История создания первых звуковых рабочих станций, специализированные компьютеры. Пути развития и специализация.

Тема 4. Микшер и матричный коммутатор (ПКО -4)

Устройство и назначение микшера. Устройство и назначение матричного коммутатора. Блок-схемы пути прохождения сигнала

Тема 5. Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму.

Теорема Котельникова. Последовательный и параллельный способы передачи цифровой информации, частота дискретизации, разрядность. Джиттер и его природа.

Тема 6. Преобразование цифрового сигнала в аналоговую форму. (ПКО -4)

Стандартные уровни аналоговых звуковых сигналов, передискретизация. Транкейт и дитеринг.

Тема 7. Форматы звуковых файлов. (ПКО -4)

Способ хранения информации в форме файлов-контейнеров, форматы и структура звуковых файлов, сжатие с потерями и без потерь. Архивирование аудио и видео файлов. Стандартные форматы звуковых файлов, используемые в современных технологиях.

Тема 8. Внутренние и внешние звуковые интерфейсы (ПКО -4)

Внутренняя и внешняя коммутация, цифровые и аналоговые интерфейсы звукового оборудования, структура сигналов.

Тема 9. Работа с видеоизображением. (ПКО -4)

Кодирование видеоинформации, сжатие с потерями. Форматы файлов. Вывод видеоизображения на отдельный монитор.

Тема 10. Рабочая станция PRO TOOLS как основной промышленный стандарт работы со звуком в кино и видео производстве (ПКО -4)

История развития технологий AVID. Совместимость звуковых интерфейсов и версий программ. Технические параметры аудио и видеофайлов используемых в технологиях AVID в настоящее время.

Тема 11. Обзор интерфейса. Начальные установки и создание рабочей сессии PRO TOOLS. Импорт файлов. (ПКО -4)

Структура сессии. Подробно по основным окнам и меню программы. Копирование и импортирование с преобразованием формата аудио файлов. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID.

Тема 12. Монтажные функции программы. (ПКО -4)

Zoom, Trim, Selector tool, Grabber, Scrubber, Pencil, Smart tool. Демонстрация основных монтажных функций. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID. Импорт видеофайлов.

Тема 13. Основы коммутации сессии (ПКО -4)

Типы треков программы, создание и удаление необходимых треков. Коммутация между треками и внешним интерфейсом рабочей станции. Функции zoom и транспортные команды. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 14. Основные функции PRO TOOLS (ПКО -4)

Создание сессии PRO TOOLS на основе предложенных преподавателем аудио и видео файлов, поиск дополнительных файлов в сети Интернет и их импорт в сессию.

Тема 15. Фейд. Кросс-фейд. Настройки параметров. (ПКО -4)

Настройка основных и вспомогательных параметров функций регулировки и подстройки уровня клипов в сессии. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 16. Сохранение и копирование сессии PRO TOOLS. (ПКО -4)

Решение проблем по сохранению и копированию файлов сессии PRO TOOLS с учетом версий программ и дальнейшей работы над сессией на других

рабочих местах. Копирование звуковых файлов из сессии на другие носители информации.

Тема 17. Понятие плагинов и их место в сессии PRO TOOLS (ПКО -4)

Плагин - коммутируемый прибор обработки звуковых файлов. Плагины реального времени и с просчетом. Сторонние разработчики основных плагинов. Коммутация плагинов в сессии PRO TOOLS. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID.

Тема 18. Практическое занятие по основам монтажа (ПКО -4)

Создание сессии PRO TOOLS на основе предложенных преподавателем аудио и видео файлов, поиск дополнительных файлов в сети Интернет и их импорт в сессию. Работа студентов на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 19. Внутренняя коммутация сессии с учетом дополнительных шин и сумматоров (ПКО -4)

Создание разветвленной коммутации внутри сессии. Шины и сумматоры. Разветвление сигналов треков с учетом подключения плагинов. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 20. Практическое задание по созданию сессии со сложной внутренней коммутацией (ПКО -4)

Задание выдается преподавателем с подробным описанием необходимой структуры сессии.

Тема 21. Плагины частотной коррекции (ПКО -4)

Основные настройки и применение штатных и внешних плагинов частотной коррекции. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 22. Плагины динамической обработки (ПКО -4)

Основные настройки и применение штатных и внешних плагинов динамической обработки. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 23. Плагины реверберации (ПКО -4)

Основные настройки и применение штатных и внешних плагинов процессов реверберации. Коммутация плагинов реверберации. Повторение студентами действий преподавателя на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 24. Основы автоматизации сессии PRO TOOLS. (ПКО -4)

Основные параметры автоматизации их назначение и изменение. Управление системой автоматизации в сессии. Автоматизация плагинов.

Тема 25. Практическое задание по работе в сессии со сложной внутренней коммутацией и обработкой сигналов Основы работы с микшером (ПКО -4)

Создание сессии PRO TOOLS на основе предложенных преподавателем аудио и видео файлов, импорт и обработка файлов. Создание микса. Работа студентов на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 26. Понятие о MIDI. История возникновения и формирования стандарта MIDI. (ПКО -4)

История создания технологии MIDI. Файлы MIDI и их структура. Управление параметрами плагинов и внешних устройств обработки.

Тема 27. Практическое задание по работе с MIDI в сессии (ПКО -4)

Создание сессии PRO TOOLS на основе предложенных преподавателем аудио, видео, MIDI файлов. Создание микса. Работа студентов на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID

Тема 28. Практическое задание по работе в сессии со сложной внутренней коммутацией и обработкой сигналов (ПКО -4)

Создание сессии PRO TOOLS на основе предложенных преподавателем аудио и видео файлов, импорт и обработка файлов. Создание микса. Экспорт

аудиофайлов в видеофайл. Работа студентов на учебных комплектах звуковых рабочих станций AVID.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе такие инновационные формы как выполнение проектов (сессий), обучающие тренинги.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Конкретными формами текущего контроля для оценки уровня сформированности знаний, умений и навыков по данной дисциплине являются индивидуальные задания по формированию элементов проекта, опросы.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для промежуточного контроля знаний по данной дисциплине проводится экзамен после 2 семестра по вопросам и практическим заданиям.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Примерные теоретические вопросы (темы) для экзамена:

1. Что такое микшер? Простейшая схема прохождения сигнала в PRO TOOLS. Матричный коммутатор, назначение, принцип работы. Структура микшера Pro Tools, какие типы каналов управления используются? Что общего и в чём различие между микшером и контроллером. Внутренняя маршрутизация сигналов в Pro Tools. Какой термин используется для описания пути прохождения сигнала, содержащего выходной микшер из

одной или нескольких дорожек, маршрутизируемых для параллельной обработки? Как этот сигнал можно вернуть отправляющему устройству?

2. Тайм-код, его назначение и использование.

3. Pro Tools|First, Pro Tools 12, Pro Tools|HD: что общего и в чем разница?

4. Файловая структура проекта Pro Tools. Какие типы аудиофайлов поддерживаются в Pro Tools? Какой тип файла используется по умолчанию? Какие форматы аудиофайлов можно импортировать в Pro Tools без необходимости преобразования? При каком условии файл в одном из этих форматов требует преобразования при импорте?

5. Что такое MIDI технология? На чем основана и как используется в Pro Tools? Какие физические соединения вы можете использовать для подключения MIDI-контроллера к вашей системе для записи на дорожку MIDI или инструмента? Какие два типа дорожек предоставляет Pro Tools для работы с MIDI-данными? В чем разница между двумя типами дорожек? Что происходит с аудио и MIDI-данными на дорожке, когда дорожка удаляется из вашей сессии? Можно ли отменить команду Track> Delete?

6. Структура wav файлов и контейнеров.

7. Принципы сжатия видеоинформации, назначение? Сколько видеофайлов можно связать со стандартным сеансом Pro Tools одновременно?

8. Какие аудиоинтерфейсы, совместимы с программным обеспечением Pro Tools HD? Внешняя коммутация интерфейсов Pro Tools.

9. Что такое плагины, как они применяются в Pro Tools, какие типы плагинов используются в Pro Tools? Какие два типа плагинов обеспечивают обработку в реальном времени? Какой тип обеспечивает обработку не в реальном времени?

10. Расскажите о функциях автоматизации в Pro Tools: предназначение, как происходит назначение и управление.

11. Основные принципы нелинейного монтажа в звуковых рабочих станциях.

12. Какие параметры сессии нельзя изменить после начала работы в ней и почему? Какая максимальная частота дискретизации поддерживается в Pro Tools? Какова максимальная разрядность сигнала?
13. Аналогово-цифровой преобразователь. Назначение, параметры, как происходит преобразование сигнала
14. Эквалайзер. Принцип работы. Для чего применяется и какие элементы настройки используются?
15. Компрессор. Принцип работы. Для чего применяется и какие элементы настройки используются?
16. Какой компонент следует включить в первую очередь при включении системы Pro Tools? Какой компонент нужно включать последним?
17. Какая команда меню позволяет вам добавлять треки в ваш сеанс? Сколько треков вы можете добавить за один раз? Какие окна можно использовать для включения записи звуковой дорожки? Какими элементами управления это проводится? Опишите три способа изменить порядок дорожек в Pro Tools.
18. Способы сохранения проекта Pro Tools. Как перенести проект без потерь информации на другой носитель или передать его по сети? Какова цель команды Save As? В каком сеансе вы будете работать после выполнения команды «Save As», оригинал или переименованная копия?
19. Этапы развития DAW. Что такое «горячие клавиши»? Как они и для чего используются в Pro Tools?
20. Сколько дискового пространства потребляется в минуту монотреком при частоте дискретизации 44,1 кГц и глубине 16 бит? Что происходит с использованием дискового пространства, если частота дискретизации удваивается до 88,2 кГц с той же битовой глубиной? Какой параметр Pro Tools преобразует при импорте аудио с компакт-диска в сеанс Pro Tools с частотой 48 кГц?
21. Расскажите о функции отмены команд, какие команды не могут быть отменены? Почему?

22. Trim, Selector, and Grabber - для чего используются? Опишите два способа сделать выбор «Edit» с помощью инструмента «Selector tool». Как можно использовать инструмент «Selector tool», чтобы легко выделить весь клип? Что происходит, когда вы перемещаете клип, начальная точка которого находится между линиями сетки в режиме абсолютной сетки? Что происходит, когда вы делаете то же самое в режиме Relative Grid? Для чего используется инструмент Trim? Какой модификатор можно использовать для изменения направления инструмента «Trim tool»?
23. Назовите два типа курсоров, доступных в окне редактирования. Как два типа курсоров могут быть связаны или не связаны?
24. Основные монтажные функции Pro Tools. Для чего применяются и как назначаются?
25. В каких режимах редактирования можно использовать функцию Nudge? Для чего она используется?
26. Основные монтажные режимы Pro Tools. Что происходит, когда вы удаляете клип между двумя существующими клипами в режиме Shuffle mode? Что происходит, когда вы делаете то же самое в режиме Slip mode?
27. Функции ZOOM в Pro Tools. Какие элементы управления можно для это использовать?
28. Временные шкалах системы Pro Tools. Использование маркеров для разметки сессии: как назначаются изменяются и удаляются?
29. Режимы автоматизации Pro Tools.
30. Функции Fade in и Fade out: назначение, применение, изменение их параметров?
31. Окна Mix Window и Edit Window, его назначение и элементы управления. Какую команду меню вы можете использовать для отображения или скрытия области просмотра Inserts или Sends в окне Mix? Какое главное окно Pro Tools отображает звуковые волны и может использоваться для работы непосредственно с аудио, MIDI и видео файлами на дорожках?

В каждый экзаменационный билет включается практическое задание по работе в актуальной версии программы PRO TOOLS.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Васенина, С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы : моногр. / С. А. Васенина. – Н. Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2016. – 112 с. // Лань : электрон.-библиотеч. система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/108439>. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Вильямс Р. Mac OS X 10.5 Leopard. – БХВ-Петербург, 2008.
2. Ле-Витус Б. Mac OS X Leopard для "чайников". – Диалектика, 2009.
3. Маклин Й. Установка и настройка Windows 7 : учебный курс Microsoft / Й. Маклин, Т. Орин. – Распространяется в PDF-формате.
4. PRO Tools 101 Official Courseware, Version 8-12.

Интернет-источники

1. Pro Tools Reference Guide . – URL:
https://resources.avid.com/SupportFiles/PT/Pro_Tools_Reference_Guide_2018.12.pdf.
2. <http://www.avid.com/US/products/family/pro-tools>.
3. https://avidtech.my.salesforce-sites.com/pkb/articles/en_US/User_Guide/Pro-Tools-12-Documentation.
4. <http://win61.ru/ustanovka-i-nastroika-windows-7-uchebnyi-kurs->

microsoft.html.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для систем Pro Tools 12.8
2. Программное обеспечение для персональных компьютеров:
операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut,
Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от
11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016
ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-
0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий
3. MAC OS 10.8.4-10.10, руководство пользователя

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебные классы звукового монтажа на базе Pro Tools (версия - не ниже 12): аудитория № 219 Учебной киностудии на 5 рабочих мест студентов и 1 рабочее место преподавателя со следующим материально-техническим обеспечением: компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте (Mac Pro, Pro Tools, S3 console, периферийное оборудование) в составе 6 комплектов; аудиомикшер Soundcraft SPIRIT M12; наушники Sennheiser HD215 – 12 шт.; аудиомониторы Dynaudio BM-5A – 2 шт.; столы – 6 шт.; стулья – 22 шт.
2. Аудитория № 308 исторического корпуса, оснащенная столами, стульями, плазменной панелью JVC, проигрывателем DVD – Pioneer DV 656 A, микшером Soundcraft SPIRITM 12, 10 комплектов компьютерной станцией нелинейного монтажа звука Pro Tools 12 на базе Win 10.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках курса преподаватель должен сформировать у студентов технический навык применения в работе звукорежиссера цифровых систем нелинейного монтажа звука для решения профессиональных задач проекта. На примере AVID PRO TOOLS дать полное представление об аппаратно – программном комплексе, его технической реализацией и возможностями, научить работать с обширной номенклатурой аппаратно – программного комплекса и с изучаемым оборудованием, необходимым в рамках процесса создания звукового образа.

На практических занятиях преподаватель должен разбирать трудные для понимания студентов моменты, внимательно следить за тем, чтобы не было технических пробелов в знаниях студентов, что не позволит им в дальнейшем в полном объеме воспринимать материал курса.

Первоочередной задачей преподавателя является ознакомление студентов с реальными условиями работы практикующих звукорежиссеров, использующих современное программное обеспечение для работы со звуком.

Также, в рамках практических занятий преподаватель должен стремиться дать возможность каждому студенту продемонстрировать свои умения работы со звуковым оборудованием.

Студенты, в свою очередь, должны понимать важность посещения занятий и выполнения всех предлагаемых самостоятельных работ. Не только внимательно воспринимать материал, излагаемый преподавателем, но качественно и в срок выполнять домашние и практические задания.

Для наиболее качественного усвоения материала студенты должны работать не только с основной литературой, но и другими источниками, содержащими в себе информацию по курсу. Умение работать с литературой и технической документацией позволит сделать обучение в рамках курса наиболее продуктивным.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины Рабочие станции для аудио
(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:

- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- внесена корректировка в формулировки целей и задач курса,

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

- изменены часы и их распределение по видам работ и по темам в каждом семестре,
- внесены изменения в формулировки отдельных тем курса и их содержание.

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС;
- внесены уточнения в перечень рекомендуемой к изучению студентами литературы, актуализированы данные по оборудованию учебных аудиторий,

Переработаны методические указания преподавателям и обучающимся по освоению дисциплины.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова
(подпись)

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2024г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АВТОРСКОЕ ПРАВО»**

Специальность

55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составитель - кандидат юридических наук, доцент Звегинцева Е.А.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 года

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2024г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный
университет кинематографии имени
С.А.Герасимова (ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационно-методический раздел.
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
2. Структура и содержание дисциплины (модуля).
 - 2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины.
 - 2.2. Содержание разделов дисциплины.
 - 2.2.1. Тематический план курса.
 - 2.2.2. Содержание дисциплины.
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.
3. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины.
4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
5. Материально – техническое обеспечение дисциплины.
6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля).
7. Фонд оценочных средств

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Авторское право» 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 «Авторское право» 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 другими авторами аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; 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 и трудового права Российской Федерации, регулирующих отношения в области кино- и телепроизводства;

формировать у студентов профессиональное правосознание;

формировать навыки высококвалифицированного специалиста в области кино 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.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Программа курса «Авторское право» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств** относится к базовой части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7 семестре.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности

УК-2.2. Знает технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности

УК-2.3. Знает закономерности создания художественного образа и технологии его реализации

УК-2.4. Умеет генерировать творческую идею (цель проекта) и формулировать на ее основе концепцию проекта (творческий замысел)

УК-2.5. Умеет ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели

УК-2.6. Умеет осуществлять публичное представление проекта

УК-2.7. Владеет навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности

УК-2.8. Владеет навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами

УК-2.9. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1. Знает специфику профессиональной деятельности

УК-3.2. Знает методы регулирования межличностных отношений в процессе выполнения трудовых функций профессиональной деятельности

УК-3.3. Знает принципы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач проекта

УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта

УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта

УК-3.6. Умеет предвидеть результаты своих действий

УК-3.7. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта

УК-3.8. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению поставленной цели

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные

дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины		2 зач. ед. 72 часов.	
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		7	8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	32	32	
Практический блок:			
ЗАЧЕТ			
	36	36	
Всего часов			
	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план дисциплины

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	В том числе аудиторные часы	Виды учебных занятий		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1 Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	10	6	6	0	4
2	Тема 2 Субъекты авторского права.	8	4	4	0	4
3	Тема 3 Понятие произведения. Охраняемые и неохранные	8	4	4	0	4

	произведения					
4	Тема 4 Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	8	4	4	0	4
5	Тема 5. Свободное использование произведений.	8	4	4	0	4
6	Тема 6. Авторские договоры.	8	4	4	0	4
7	Тема 7. Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.	8	4	4	0	4
8	Тема 8 Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.	8	4	4	0	4
	Итого за семестр:	66	34	34	0	32
		6				
	Всего за семестр:	72				
	Общая трудоемкость:	2 з. е.				

2.2.2. Содержание дисциплины

Содержание работы с преподавателем:

Тема 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав.

Источники авторского права и смежных с авторским прав. (УК-2, УК-3)

Понятие авторского права в системе права и законодательства. Предмет и метод авторского правового регулирования. История возникновения авторского права. Источники авторского права. Кодификация норм авторского права.

Тема 2: Субъекты авторского права. (УК-2, УК-3)

Понятие «автор произведения». Соавторство. Наследники автора. Юридические лица и публично-правовые образования в авторском праве.

Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения. (УК-2, УК-3)

Понятие произведения. Критерии охраноспособности. Охраняемые элементы произведения. Неохраняемые произведения. Сроки правовой охраны произведений. Особенности правовой охраны отдельных объектов авторского права.

Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права. (УК-2, УК-3)

Понятие интеллектуальных прав. Личные неимущественные права, их виды. Особенности защиты личных неимущественных прав. Виды и особенности исключительных прав. Иные права автора.

Тема 5: Свободное использование произведений. (УК-2, УК-3)

Понятие и особенности свободного использования произведений. Виды свободного использования произведений.

Тема 6: Авторские договоры. (УК-2, УК-3)

Понятие и особенности авторских договоров. Виды авторских договоров, порядок их заключения, изменения и прекращения. Договор отчуждения исключительного права. Лицензионные договоры. Договор авторского заказа.

Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе. (УК-2, УК-3)

Понятие управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе. Особенности организаций, осуществляющих управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе, их функции и задачи.

Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. (УК-2, УК-3)

Виды и понятие нарушений авторского права и смежных прав. Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав, особенности применения компенсации. Административно-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. Уголовно-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. Нарушения авторского права в телекоммуникационных сетях.

Практический блок

Вопросы, обсуждаемые на занятиях по тематическим разделам

Тема 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав.

Источники авторского права и смежных с авторским прав. (УК-2, УК-3)

Цель: уяснить понятия предмет и методология авторского права.

- Задача: 1. Что понимается под предметом авторского права.
2. Что понимается под методологией авторского права.
3. Что является источниками авторского права.

Вопросы к обсуждению:

- охарактеризовать указанные понятия;
- подготовить и проанализировать практические примеры использования различных норм авторского права применительно к продюсерской деятельности;
- Назвать источники авторского права.

Тема 2: Субъекты авторского права. (УК-2, УК-3)

Цель: уяснить понятие субъекты авторского права.

- Задача: 1. Какие субъекты авторского права существуют.
2. Особенности правового статуса автора.

Вопросы к обсуждению:

- краткая характеристика субъектов авторского права.
- участие юридических лиц и публично-правовых образований в авторском праве.
- особенности участия наследников в авторско-правовых отношениях.

Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и неохраняемые произведения (УК-2, УК-3)

Цель: определить объект авторского права.

Задача: 1. В чем заключается специфика объектов авторского права.

2. Какие критерии охраноспособности произведений существуют.

Вопросы к обсуждению:

- понятие и виды объектов авторского права;
- критерии охраноспособности;
- не охраняемые произведения.

Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права. (УК-2, УК-3)

Цель: изучить понятие и виды интеллектуальных прав.

Задача: 1. Личные неимущественные права авторов, их особенности.

2. Исключительные и иные имущественные права, их виды и особенности правовой охраны.

Вопросы к обсуждению:

- виды личных неимущественных прав.
- примеры возможных нарушений исключительных прав автора.

Тема 5: Свободное использование произведений. (УК-2, УК-3)

Цель: изучить основы и особенности свободного использования произведений.

Задача: 1. Виды свободного использования произведений.

2. Цели свободного использования произведений.

Вопросы к обсуждению:

- краткая характеристика свободного использования произведений;
- примеры свободного использования произведений.

Тема 6: Авторские договоры. (УК-2, УК-3)

Цель: уяснить понятие авторского договора.

Задача: 1. Что понимается под предметом авторского договора.

2. Какие виды авторских договоров существуют.

3. Каково содержание авторских договоров.

Вопросы к обсуждению:

- охарактеризовать указанные понятия;
- подготовить и проанализировать проект какого-либо авторского договора.

Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе (УК-2, УК-3)

Цель: изучить понятие управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

Задача: 1. Что такое управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

2. Особенности управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе в РФ.

Вопросы к обсуждению:

- характеристика управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.
- цели деятельности организаций, осуществляющих управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. (УК-2, УК-3)

Цель: изучить понятие и особенности ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

Задача: 1. Понятие ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

2. Виды ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

Вопросы к обсуждению:

- гражданско-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.

- нарушение авторских прав в цифровой среде.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении лекционного материала и материала учебников, подготовке к практическим занятиям.

По теме 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав.

Источники авторского права и смежных с авторским прав.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся определения предмета и методов авторского права в трудах ведущих специалистов в России.

По теме 2: Субъекты авторского права.

Задание для самостоятельной работы: изучить систему субъектов авторского права, используя нормативные правовые акты.

По теме 3: Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения

Задание для самостоятельной работы: проанализировать, какие именно критерии охраноспособности применяются к объектам авторского права.

По теме 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.

Задание для самостоятельной работы: изучить виды интеллектуальных прав и привести примеры их нарушения.

По теме 5: Свободное использование произведений.

Задание для самостоятельной работы: изучить особенности свободного использования произведений.

По теме 6: Авторские договоры.

Задание для самостоятельной работы: составить проект какого-либо авторского договора.

По теме 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе

Задание для самостоятельной работы: изучить типовой устав организации по управлению имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

По теме 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.

Задание для самостоятельной работы: изучить особенности применения различных видов ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	2				Лекция-беседа.
Субъекты авторского права.	2				Тестирование и решение задач.
Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения	2				Лекция-дискуссия. Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов и разбором конкретных ситуаций.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	2				Письменный опрос-сочинение. Практикум: Сравнительный анализ правовых преимуществ и недостатков предприятий различных форм собственности с использованием нормативных материалов
Свободное использование произведений.					Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Авторские договоры.	2				Лекция-беседа.
Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе	2				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.	2				Практикум на тему: «Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных договоров» Решение задач, ситуационный анализ.
Итого	14				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «АВТОРСВОЕ ПРАВО» составляет 41 %.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Литература основная

1. Правовые аспекты творческого предпринимательства. Практикум кинопродюсера: учебное пособие /Е.А. Звегинцева – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2021.
2. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
3. Продюсер и авторы визуального ряда фильма. Под редакцией В. И. Сидоренко М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018.
4. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для вузов/ под ред. П.К Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
5. Профессия продюсер кино и телевидения: учебник для вузов / под ред. В.И. Сидоренко, П.К Огурчикова,. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013

Дополнительная литература.

1. Авторское право. Учебник и практикум. Позднякова Е.А. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). М.: Юрайт, 2015. Электронная библиотека www.biblio-online.ru.
2. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: законодательство и практика его применения. Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2006
3. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – Спб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004
4. Близнец И.А. и др. Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах". - М.: Издательский дом "Интеллектуальная собственность", 2012.
5. Введение в интеллектуальную собственность / WIPO PUBLICATION № 478(R). 1998
6. Веинке В. Авторское право. Регламентация, основы, будущее. Пер. с датск. / Под ред. Б.Д. Панкина. – М.: Юрид. лит., 1979
7. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации / Исследовательский центр частного права при Президенте Российской Федерации. - М.: Статут, 2005
8. Законодательство Европейского Союза об авторском праве и смежных правах. Сборник директив Европейского парламента и Совета в области авторского права и смежных прав / Под ред. В.В. Орловой. – Пер. Л.И. Подшибихин, В.Г. Оплачко. – М.: ФИПС, 2002
9. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2011
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: комментарий В. Ф. Яковлев, А. Л. Маковский, Е. А. Суханов, и др. - Москва, 2008
11. Зенин И.. Право интеллектуальной собственности, - М.: Юрайт, 2013

12. Липщик Д. Авторское право и смежные права. – М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2012
13. Макагонова Н.В. Авторское право: Учебное пособие / Под редакцией проф. Э.П. Гаврилова. - М.: Юридическая литература, 1999
14. Максимова Л.Г. Права автора и их защита: Вопросы и ответы. Документы и материалы. – М.: Советский спорт, 2001
15. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юристъ, 2000
16. Труды по интеллектуальной собственности. Том III. Проблемы охраны интеллектуальной собственности в России и Западной Европе. – М.: Издательство "СПАС", 2001
17. Защита авторских и смежных прав по законодательству России. Научно-практическое издание / Под ред. И.В. Савельевой. – М.: Интермедиа, 2001
18. Судариков С.А. Основы авторского права. – Минск: Амалфея, 2000

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов.

Используемые информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
3. Подготовка и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности
4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий;
5. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
6. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).
7. Используется стандартное программное обеспечение ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: iBooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова». При освоении данной дисциплины специальное программное обеспечение не требуется.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроеционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), компьютерные классы с выходом в Интернет, а также принтеры, сканеры и ксероксы.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью.
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа подготовки, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения разделов и тем дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть её правильной методикой.

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету или экзамену.

Рассмотрим некоторые из них подробнее. Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочтения лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время,

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное

самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к семинарскому занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Авторское право**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-2, УК-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - изучение учебно-методического обеспечения - самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-2, УК-3

	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к лекционным занятиям - подготовка к выполнению доклада - участие в дискуссиях 	УК-2, УК-3
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка выполнения доклада - проверка навыков исследовательской работы по учебно-методическому обеспечению - оценка активности и эффективности участия в дискуссиях - сдача зачета 	УК-2, УК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие выполненного доклада
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение доклада - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в лекционном занятии - степень активности и эффективности участия в дискуссиях - успешное выполнение доклада
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебно-методического обеспечение) в наличии - доклад выполнен своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно выполнять доклады по заданным темам
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Доклад - Зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-2	Доклад Зачет
2	УК-3	Доклад Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Авторское право» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Доклад
Зачет

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине преподаватель назначает докладчика, который готовит подробный, обстоятельный разбор тематики по параметрам, заданным педагогом. Остальные участники оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать адаптационные технологии, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Зачет

Является результатом совокупной работы студента, проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины, учитывая результаты докладов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов зачета

Оценка «зачтено» выставляется студенту, сдавшему доклад и ответившему на вопрос по тематике дисциплины.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, потерпевшему творческую неудачу в выполнении доклада и зачетного опроса.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Кодификация положений об авторском праве и смежных правах в Российской Федерации.
2. Развитие международной системы охраны прав на произведения науки, литературы и искусства
3. Развитие международных систем охраны смежных прав
4. Основные международные соглашения в области авторского права и смежных прав
5. Принципы современного авторского права
6. Понятие и признаки объекта авторского права
7. Роль критериев субъективной и объективной новизны при определении понятия "произведения"
8. Особенности обеспечения охраны прав на произведения, создаваемые в порядке выполнения служебных обязанностей
9. Развитие охраны личных неимущественных прав авторов и исполнителей
10. Обеспечение доказательств авторства на произведения литературы, науки и искусства
11. Реализация прав авторов на получение вознаграждения за различные виды использования произведений
12. Особенности охраны прав и законных интересов авторов произведений изобразительного искусства
13. Особенности охраны и реализации прав авторов музыкальных произведений
14. Охрана авторских прав при создании и использовании аудиовизуальных произведений
15. Проблемы охраны программ для ЭВМ
16. Охрана прав авторов произведений архитектуры

17. Обеспечение охраны авторских прав при создании произведений дизайна
18. Анализ основных случаев, в которых допускается свободное использование произведений
19. Проблемы классификации имущественных авторских прав
20. Особенности правового регулирования охраны произведений при их использовании в образовательных целях
21. Особенности правового регулирования вопросов использования произведений образовательными и библиотечными учреждениями
22. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения как один из видов гражданско-правовых договоров
23. Проблемы классификации лицензионных договоров о предоставлении права использования произведений и определения их основных условий
24. Особенности издательского лицензионного договора
25. Определение сроков охраны авторских прав в Российской Федерации
26. Проблемы правового регулирования вопросов наследования имущественных авторских прав
27. Проблемы обеспечения охраны и реализации смежных прав исполнителей
28. Охрана прав российских авторов при использовании их произведений за рубежом
29. Охрана прав российских и иностранных производителей фонограмм в Российской Федерации и за рубежом
30. Обеспечение охраны прав и законных интересов организаций эфирного и кабельного вещания в Российской Федерации
31. Соблюдение авторских и смежных прав при использовании произведений, исполнений и фонограмм в сети Интернет
32. Охрана прав публикатора: российский и зарубежный опыт
33. Смежные права изготовителя базы данных
34. Развитие систем реализации имущественных авторских и смежных прав на коллективной основе
35. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав
36. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав

1.6.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Понятие авторских и смежных прав
2. Источники авторского права
3. Принципы авторского права
4. Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора и непередаваемости их иным способом
5. Принцип свободы авторского договора
6. Возникновение авторского права, презумпция авторства

7. Сущность и содержание знака охраны авторского права
8. Объекты авторского права, понятие произведения, сущность творческой деятельности
9. Виды произведений, охраняемых авторским правом
10. Произведения, не охраняемые авторским правом
11. Самостоятельные и несамостоятельные произведения
12. Субъекты авторского права
13. Составители и переводчики как субъекты авторского права
14. Понятие и признаки соавторства, раздельное и нераздельное соавторство
15. Понятие служебного произведения
16. Особенности использования служебных произведений
17. Личные неимущественные права автора
18. Сущность права на обнародование произведения и на его отзыв
19. Имущественные права авторов
20. Право автора на вознаграждение, минимальные ставки авторского вознаграждения
21. Сущность права на воспроизведение
22. Содержание права на распространение и права на импорт
23. Содержание права на перевод и права на переработку произведения
24. Сущность права доступа и права следования, принадлежащих авторам произведений изобразительного искусства
25. Охрана авторским правом программ для ЭВМ как литературных произведений, охрана баз данных как сборников
26. Случаи свободного использования произведений без получения согласия автора и без выплаты автору вознаграждения
27. Случаи использования произведений без получения согласия автора, но с выплатой автору вознаграждения
28. Сроки действия авторских прав
29. Понятие лицензионного договора
30. Понятие договора отчуждения
31. Классификация лицензионных договоров
32. Условия лицензионного договора
33. Форма лицензионного договора
34. Законодательство Российской Федерации о смежных правах, субъекты смежных прав
35. Возникновение смежных прав
36. Сроки действия смежных прав
37. Права исполнителей
38. Права производителей фонограмм
39. Права организации эфирного и кабельного вещания
40. Права создателей баз данных
41. Права публикаторов
42. Случаи свободного использования объектов смежных прав
43. Цели коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами

44. Порядок создания организаций, управляющих имущественными авторскими или смежными правами на коллективной основе
45. Функции организаций, управляющих имущественными авторскими или смежными правами на коллективной основе
46. Обязанности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе
47. Нарушители авторских и смежных прав, понятие контрафактных экземпляров произведений и фонограмм
48. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав
49. Административная ответственность за продажу, сдачу в прокат и иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм
50. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ **2024 г.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Специальность

55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

Квалификация выпускника

«Звукорежиссер аудиовизуальных искусств»

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составитель - кандидат юридических наук, доцент Звегинцева Е.А.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от «23» августа 2017г.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2024г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный
университет кинематографии имени
С.А.Герасимова (ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
 - 1
 1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 - 2
 1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 - 3
 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 2. Структура и организационно-методические данные дисциплины
 - 1
 2. Содержание разделов дисциплин.
 - 2
 - 2.2.1 Тематический план дисциплины
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3. Список учебной литературы
- 1
- 3.1.1. Основная литература
- 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.1.3. Периодические издания
- 3.1.4. Нормативные правовые документы
3. Электронные издания. Интернет-ресурсы
- 2
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
- Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «**Антикоррупционное поведение**» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области антикоррупционного права, осмыслить, прежде всего, теоретические и практические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа.

Цель курса: формирование у обучающихся стремления к углубленному изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма их действия.

Задачи дисциплины:

- развитие навыков формально-догматического анализа норм антикоррупционного законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их применению;
- развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике нормы антикоррупционного законодательства.

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Программа курса «**Антикоррупционное поведение**» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств».

Дисциплина относится к Базовой обязательной части профессионального раздела ООП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 8 семестре.

Дисциплина реализуется кафедрой дистрибуции и маркетинга и служит для изучения всех дисциплин, требующих владения правовыми знаниями.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- виды ресурсов и ограничений антикоррупционного характера, основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач;
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность;

уметь:

– проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты.

- использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности; владеть:

- методиками разработки цели и задач проекта;

- методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать

Роль и значение антикоррупционного элемента правового регулирования реализации аудиовизуальной продукции; основные элементы построения системы договоров в кинематографии и телевидении; организацию производства, проката и показа аудиовизуальной продукции; основные правовые методы регулирования отношений с контрагентами, обеспечивающие улучшение организации выполнения комплекса работ с учетом сроков и объемов финансирования; основные положения законодательства о рекламе, сферы регулируемые, особенности применения в аудиовизуальной сфере, основные направления правового регулирования рекламы в контексте развития и функционирования кино и телевидения; организацию производства, проката и показа рекламы аудиовизуальной продукции; основные правовые методы регулирования отношений с контрагентами, обеспечивающие улучшение организации выполнения комплекса работ с учетом сроков и объемов финансирования; ;

2) владеть

Основными положениями антикоррупционного законодательства и принципами применения в аудиовизуальной сфере; навыком составления договоров; методами разработки проектов договоров, регулирующих хозяйственные отношения в организации при производстве рекламы и продвижении в художественных проектов в области кинематографии, телевидения и мультимедиа; разрабатывать самостоятельно или вместе с экспертами оптимальную тактику и стратегию регулирования отношений в сфере реализации аудиовизуальной продукции с учетом норм действующего законодательства;

3) уметь

Пользоваться методами анализа антикоррупционными нормативно-правовых актов в области реализации аудиовизуальной продукции; методиками разработки проектов договоров; методами планирования и управления творческо-производственным процессом реализации и продвижения с учетом норм действующего права; навыками разрешения споров и конфликтов.

1.4 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Гражданская позиция	УК-10. Способен формировать	УК-10.1. Знает основные термины и понятия гражданского права, используемые в

	нетерпимое отношение к коррупционному поведению	<p>антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения</p> <p>УК-10.2. Умеет правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство</p> <p>УК-10.3. Владеет навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве, а также навыками применения на практике антикоррупционного законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения</p>
--	---	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 54 астр.ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины		2 зач. ед. 72 часа.54 астр.ч.	
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
			8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	30		30
Теоретический блок:			
Лекции	30		30
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	36		36
Практический блок:			
Контрольная работа			
Форма итогового контроля	3 6		3 6
Всего часов	72		72

2.2. Содержание разделов дисциплины
Тематическое содержание дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	В том числе аудиторные часы	Виды учебных занятий		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1 Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	10	4	4		6
2	Тема 2 Антикоррупционная политика: содержание и механизм	8	4	4		4
3	Тема 3 Понятие и признаки коррупционных преступлений	8	4	4		4
4	Тема 4 Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	10	4	4		6
5	Тема 5 Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	10	4	4		6
6	Тема 6 Основные причины и условия коррупционных преступлений	10	4	4		6
7	Тема 7 Предупреждение коррупционных преступлений	6	4	4		2
8	Тема 8 Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	4	2	2		2
Итого за 8 семестр:		66	30	30		36
Зачет		6				
Всего за 8 семестр:		72				

Содержание работы с преподавателем:

1. Теоретический блок

Тема 1: Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия (УК-10)

Сущность коррупции, ее признаки, закономерности, формы и отличительные черты; Факторы, которые определяют антигосударственное содержание и разрушающее воздействие коррупции на основы конституционного строя, экономические, социальные и духовно-нравственные скрепы общества, на систему прав и свобод человека и гражданина.

Тема 2: Антикоррупционная политика: содержание и механизм (УК-10)

Сущность, целевую ориентацию, задачи и основные направления государственной стратегии защиты общества от коррупционной опасности; Условия успешности и высокого синергетического эффекта реализации стратегии и обеспечения должной антикоррупционной безопасности страны.

Правовые основы антикоррупционной деятельности; Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции; Новеллы, тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 3: Понятие и признаки коррупционных преступлений (УК-10)

Правовые основы антикоррупционной деятельности; Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции; Новеллы, тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 4. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах (УК-10)

Сущность, признаки, причины и предпосылки коррупционных рисков; Критерии классификации и индикаторы оценки степени социальной опасности коррупционных рисков и соответствующих зон коррупционного поражения.

Тема 5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления (УК-10)

Содержательные особенности, основные виды и формы коррупционных правонарушений; Наиболее распространенные способы маскировки коррупционной деятельности.

Тема 6. Основные причины и условия коррупционных преступлений (УК-10)

Источники, причины, объективные условия и субъективные факторы формирования и развития коррупционных отношений, масштабность их негативных социально-экономических последствий.

Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений (УК-10)

Основной смысл и задачи профилактики коррупционных рисков в органах государственного и муниципального управления; Противоправные составляющие и наиболее распространенные формы коррупционного лоббизма, задачи и технологии антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и управленческих решений, критерии эффективности аудита использования бюджетных средств.

Тема 8. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема (УК-10)

Основные особенности зарождения коррупционных отношений, их развития и распространения как социального явления с российскими, а впоследствии советскими особенностями; зоны наибольшего коррупционного риска и базовые составляющие механизма противодействия коррупции в современных российских условиях; Базовые ценности мирового опыта противодействия коррупции и используемые зарубежными государствами механизмы противодействия коррупции.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении лекционного материала и материала учебников, подготовке к практическим занятиям.

1. Теоретический блок

По теме 1:

Задание для самостоятельной работы: изучение федерального законодательства, указов Президента РФ.

По теме 2:

Задание для самостоятельной работы: изучение принципов антикоррупционной стратегии Российской Федерации

По теме 3:

Задание для самостоятельной работы: изучение судебной практики по коррупционным преступлениям.

По теме 4:

Задание для самостоятельной работы: изучение методов антикоррупционных экспертиз.

По теме 5:

Задание для самостоятельной работы: изучение отдельных состав коррупционных преступлений.

По теме 6:

Задание для самостоятельной работы: изучение факторов коррупционного лоббизма в киноиндустрии.

По теме 7:

Задание для самостоятельной работы: изучение аудита использования бюджетных средств

По теме 8:

Задание для самостоятельной работы: изучение зарубежного опыта борьбы с коррупцией.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	2				Лекция-беседа.
Антикоррупционная политика: содержание и механизм	2				Тестирование и решение задач.
Понятие и признаки коррупционных преступлений	2				Письменный опрос-сочинение. Практикум: Сравнительный анализ существенных и обычных условий для различных видов рекламных договоров
Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	2				Лекция-дискуссия. Практикум: Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов и разбором конкретных ситуаций.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	2				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Основные причины и	2				Лекция-беседа.

условия коррупционных преступлений					
Предупреждение коррупционных преступлений	4				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	4				ситуационный анализ.
Итого	20				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «**Антикоррупционное поведение**» составляет» 65 %.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература основная

1. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-06725-5. — URL: <https://urait.ru/bcode/469577>
2. Амиантова, И. С. Противодействие коррупции: учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — URL: <https://urait.ru/bcode/477017>;
3. Антикоррупционная политика: учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.]; под редакцией Г. А. Сатарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/473511>;
4. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — URL: <https://urait.ru/bcode/475023>;
5. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — URL: <https://urait.ru/bcode/470294>; 12

Дополнительная литература.

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Н. Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков [и др.]; под редакцией В. С. Комиссаров, Н. Е. Крылова, И. М. Тяжкова. — Москва: Статут, 2014. — 879 с. — ISBN 978-5-8354-0999-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29091.html>

2. Чашин, А.Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы: учебное пособие / А. Н. Чашин. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 171 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/9697.html>
3. Полукаров, А.В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере: монография / А. В. Полукаров. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2017. — 207 с. — ISBN 978-5-238-02893-4. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71135.html>
4. Шегабудинов, Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: монография / Р. Ш. Шегабудинов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 279 с. — ISBN 978-5-238-02171-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8772.html>
5. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский [и др.]. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2012. — 245 с. — ISBN 978-5-238-02127-0. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8774.html>
6. Ревягин, А.В. Предупреждение коррупции в органах внутренних дел: учебное пособие / А. В. Ревягин, В. В. Бабурин. — Омск: Омская академия МВД России, 2016. — 116 с. — ISBN 978-5-88651-629-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Используемые информационные технологии:

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
2. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных.
3. Использование, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет

программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: iBooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроеционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), компьютерные классы с выходом в Интернет, а также принтеры, сканеры и ксероксы.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа подготовки, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации,

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения разделов и тем дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть её правильной методикой.

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к семинарам;
- ⇒ подготовка к зачету или экзамену.

Рассмотрим некоторые из них подробнее. Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить

и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии

времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к семинарскому занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки.

Приложение 1
**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - практические занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-10
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики - выполнение контрольной работы	УК-10
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении практических занятий	УК-10

	<ul style="list-style-type: none"> - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о значении правового регулирования авторско-правовых отношений в сфере телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем правового регулирования авторско-правовых отношений в рамках практических занятий - выполнение контрольных работ 	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение контрольных работ
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем

		<p>на каждом практическом занятии</p> <ul style="list-style-type: none"> - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно и представлена - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа при исследовании аспектов правового регулирования авторско-правовых отношений при создании и производстве аудиовизуальных произведений - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа правового регулирования авторско-правовых отношений в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы правового регулирования авторско-правовых отношений
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по темам курса - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - выполнены контрольные работы в срок на высоком качественном уровне <p>-зачет</p>

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-10	Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.4. Шкалы оценивания результатов обучения

1.4.1. Оценивание результатов зачет

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый в целом овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным

		процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый не овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к экзамену формируются билеты к зачету с оценкой.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине (модулю).

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ;

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета:**

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

1.5 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.5.1 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

Примерные вопросы к зачету для студентов очного отделения (4 курс, 8-й семестр)

1. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема.
2. Исторический генезис коррупции. Экономическая причина коррупционных отношений.
3. Основные структурные элементы коррупции как экономического феномена.
4. Качественные и количественные показатели коррупции в обществе и требования к ним. Рейтинги коррупции. Индексы коррупции.
5. Формы и виды коррупционной деятельности, ее последствия.
6. Понятие, содержание и стратегии антикоррупционной политики.
7. Современные модели стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.).
8. Виды, уровни и направления антикоррупционной политики.
9. Субъекты антикоррупционной политики: международные, национальные, региональные и муниципальные.
10. Причины и особенности коррупционного поведения в уголовноисполнительной системе.
11. Социально-экономические последствия коррупции. «Позитивные последствия» коррупции.
12. Антикоррупционная деятельность: ее правовая основа, цели и задачи.
13. Понятие и виды коррупционных преступлений, их структура.
14. Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупционных преступлений.
15. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности.
16. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
17. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против правосудия.
18. Понятие и общая характеристика коррупционных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
19. Уголовная ответственность за взяточничество в учреждениях и органах ФСИН.
20. История правового регулирования предупреждения пенитенциарных коррупционных правонарушений при исполнении наказаний.
21. Основные этапы развития антикоррупционной деятельности при исполнении наказания.

22. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в УИС.
23. Виды коррупционных преступлений, совершаемых в УИС, их динамика, структура.
24. Виды неслужебных отношений сотрудников УИС с осужденными и их родственниками, состояние, динамика.
25. Основные причины и условия, обуславливающие коррупционную преступность в УИС

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ М.А. Сакварелидзе

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 52.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень специалитета), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 822, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Матюшина Е.А., ст. преподаватель.

Рассмотрена и одобрена на заседании специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 1 от 30 августа 2024 г.

И.о. заведующего кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	10
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	10
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	10
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	11
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 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.

Задачи освоения дисциплины:

– приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;

– формирование:

- культуры безопасности, экологического сознания и риско-ориентированного мышления;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;
- умения оценки вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем безопасности;
- навыка аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции.

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и	УК-8.1. Знает теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек –

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	среда обитания»; УК-8.2. Знает правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; УК-8.3. Знает основные положения охраны труда и техники безопасности в области кинопроизводства; УК-8.4. Умеет применять средства защиты от негативных воздействий; УК-8.5. Умеет планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях, при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; УК-8.6. Владеет умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Лекции	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	38	38	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость	акад. час.	72	72	–	–	–	–	–	–
	з.е.	2	2	–	–	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности	2	–	–	–	2
Тема 2. Человек и среда обитания	2	–	–	4	4
Тема 3. Человек и опасности техносферы	4	–	–	4	8
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания	4	–	–	4	8
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности	2	–	–	4	4
Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности	2	–	–	2	4
Тема 7. Экономические основы управления безопасностью	4	–	–	4	8
Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации	4	–	–	4	8
Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	4	–	–	4	8
Тема 10. Основы национальной безопасности России	2	–	–	4	4
Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни	4	–	–	4	8
Промежуточная аттестация – зачет					
Итого за 1-й семестр	34	–	–	38	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях;

– *уметь* идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

– *владеть* законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды; требованиями безопасности технических регламентов в сфере будущей профессиональной деятельности;

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; методами обеспечения безопасности среды обитания.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности

Роль и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Основные формы деятельности человека.

Опасности среды обитания. Идентификация, классификация, нормирование и номенклатура опасностей.

Количественная оценка опасностей.

Тема 2. Человек и среда обитания

Характеристика системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда.

Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания.

Опасность. Классификация опасностей. Источники опасностей. Опасные и вредные факторы. Идентификация опасностей.

Тема 3. Человек и опасности техносферы

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.

Критерии и параметры безопасности техносферы.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, социального, экологического и техногенного происхождения.

Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания.

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления.

Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников.

Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые уровни.

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности

Классификация условий труда по степени вредности и опасности, законодательные и нормативно- правовые акты по охране труда, государственный надзор и контроль за охраной труда, ответственность за нарушение требований охраны труда, социальный и экономический механизмы управления условиями охраны труда.

Социально-экономическое значение охраны труда, методы защиты от вредных факторов производства.

Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и нормативно правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.

Тема 7. Экономические основы управления безопасностью

Современные рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности.

Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке.

Материальная ответственность за нарушение требований экологической, промышленной и производственной безопасности.

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов, страхование профессиональных рисков, социальное страхование.

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.

Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации

Основные понятия и определения, классификация экстремальных, чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту.

Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенный аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.

Терроризм и террористические действия.

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.

Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Средства и способы защиты от поражающего действия оружия массового поражения, аварийно- химически опасных веществ и природных ЧС, средства радиационной и химической защиты, основы инженерной защиты населения, основы жизнеобеспечения населения в районах аварий, стихийных бедствий.

Тема 10. Основы национальной безопасности России

Сущность и содержание понятий «безопасность», «национальная безопасность».

Национальные интересы Российской Федерации.

Угрозы национальной безопасности России. Силы и средства обеспечения национальной безопасности России.

Организация и проведение эвакуации. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации.

Правильное поведение во время эвакуации, правила безопасного поведения, способы эвакуации из заваленного убежища.

Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Режимы труда и отдыха, правила личной гигиены. Факторы формирующие и разрушающие здоровье.

Профилактика злоупотребления вредными и опасными психоактивными веществами.

Основные принципы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых необходима первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при нарушении сознания, при болях в сердце, при болях в животе. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая медицинская помощь при поражении электротоком. Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах; при попадании в организм инородного тела.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной и научной литературы по дисциплине. Необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

Для контроля усвоения содержания темы рекомендуется ответить на контрольные вопросы, которые обычно даются в конце соответствующих глав и параграфов учебников и учебных пособий.

В качестве информационно-справочного материала полезно использовать энциклопедические и научно-технические словари.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Конституция Российской Федерации
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
3. «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015)
5. «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
6. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.05.2015).

7. «О гражданской обороне». Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильинская и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. 8-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, 2009
9. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., Русак О.Н. – СПб.- Москва - Краснодар: Лань, 2010.
10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Азаров В.Н., Грачев В.А., Спиридонов В.П., Теличенко В.И и др. /Под общ. ред. В.В. Гутенева. – М. – Волгоград: ПринТерра, 2009.
11. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Арустамов Э.А. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009.

б) дополнительная литература

1. Байдакова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. – Химки: АГЗ МЧС России, 2010.
2. Безопасность и защита населения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения / Д.Д. Костович, Ю.А. Цирулик, Е.В. Дяговец – Тирасполь, 2006.
3. Беляков Г.И. [Безопасность жизнедеятельности на производстве \(охрана труда\): Учебник для вузов.](#) – М.: Лань, 2006.
4. Ляпина О.П. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной труда и промышленной безопасностью. – Новосибирск: СГГА, 2009.
5. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: Учебник для вузов. – М.: Академия, 2009.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-

проекционными комплексами и видео-двойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-8
2.	Этапы формирования компетенций	
	<p><i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – посещение занятий – изучение рекомендованной учебной литературы – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера 	УК-8
	<p><i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – участие в обсуждении теоретических вопросов – написание реферата 	УК-8
	<p><i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проверка качества аргументации авторской позиции при обсуждении методов защиты от основных природных и техносферных опасностей применительно к сфере будущей профессиональной деятельности обучающегося – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации об основных опасностях среды обитания человека, способах обеспечения комфортных условий жизнедеятельности – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем 	УК-8
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p><i>Этап 1. Формирование базы знаний</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем 	

	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в обсуждении вопросов безопасности жизнедеятельности – степень правильности выполненных заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может самостоятельно собирать и анализировать информацию о способах и технологиях защиты в чрезвычайных ситуациях – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации о методах обеспечения безопасности среды обитания
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе обсуждения продемонстрировано знание теоретических основ безопасности жизнедеятельности – при написании реферата обучающийся продемонстрировал знание научных и организационных основ безопасности жизнедеятельности <p>Зачет</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- реферат
- зачет.

Обсуждение. В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод

развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Примерная тематика обсуждений

1. [Человек как элемент среды обитания.](#)
2. Безопасность как фактор развития.
3. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке.
4. Что следует предпринять человечеству для обеспечения безопасности жизнедеятельности.
5. Город как источник опасности.
6. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда.
7. Общество и терроризм: заколдованный круг.

Реферат. Тема реферата выбирается на основе углубленного изучения одной из тем дисциплины или может быть предложена обучающимся в соответствии с его интересами.

Примерная тематика рефератов

8. Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и окружающей среды.
9. Безопасность и жизнедеятельность.
10. Безопасная жизнедеятельность человека.
11. Безопасность информационных технологий.
12. Бытовая среда. Источники и виды опасных и вредных факторов бытовой среды.
13. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека.
14. Воздействие электромагнитных лучей на организм человека и способы борьбы с ними.
15. Влияние изменений окружающей среды на здоровье человека.
16. Вредное действие шума.
17. Действия населения при стихийных бедствиях, опасных природных явлениях.
18. Действие населения в чрезвычайных ситуациях.
19. Защита в чрезвычайных ситуациях.
20. Законодательное регулирование поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
21. Как выжить, работая с компьютером.
22. Компьютер и сердце.
23. Методы анализа производственного травматизма.
24. Национальная безопасность страны.
25. Социальные проблемы безопасности России.
26. Научно-технический прогресс и безопасность труда.
27. Основы охраны жизнедеятельности.
28. Основы безопасности и теория риска.
29. Охраны труда и организация рабочих мест.
30. Охрана труда и техника безопасности.
31. Охрана труда и её связь со смежными специальностями.
32. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
33. Опасности и их источники.

34. Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
35. Пожароопасность: технические средства ограничения распространения и тушения пожара.
36. Социально-экономическое значение охраны труда.
37. Управление безопасностью труда в отраслях экономики.
38. Факторы жилой среды в формировании условий жизнедеятельности человека.
39. Чрезвычайные ситуации мирного времени.

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Безопасность жизнедеятельности как наука (понятие, цели, задачи, объекты и предметы изучения).
2. Сформулируйте понятие и назовите виды профессиональных вредностей производственной среды.
3. Какие физиологические процессы происходят в организме при выполнении физической и умственной работы?
4. Какие требования предъявляются к производственным помещениям и рабочим местам?
5. Понятие и классификация шума.
6. Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
7. Укажите способы нормирования и допустимые уровни шума.
8. Какое влияние оказывают вредные вещества на организм человека?
9. Формы взаимодействия общества и природы.
10. Виды антропогенного загрязнения окружающей природной среды.
11. Объективные и субъективные причины загрязнения, истощения и разрушения природной среды.
12. Основные экологические проблемы глобального характера.
13. Назовите негативные факторы современной среды обитания.
14. В чем заключается неблагоприятное влияние человеческой деятельности на состояние производственной, природной и городской среды?
15. С чем связано возникновение чрезвычайных ситуаций в среде обитания человека?
16. Экологический кризис. Последствия экологического кризиса.
17. Современное понятие жилой (бытовой) среды и ее характерные черты.
18. Основные группы негативных факторов жилой среды.
19. Влияние химического загрязнения жилой среды на здоровье человека.
20. Источники шума в жилой среде и мероприятия по защите населения от его неблагоприятного воздействия.
21. Электромагнитные поля как негативный фактор помещений жилых и общественных зданий и их влияние на здоровье человека.
22. Охарактеризуйте основные производственные средства безопасности.
23. Укажите назначение и виды средств индивидуальной защиты.
24. Раскройте понятие «чрезвычайная ситуация».
25. Чем отличаются понятия «опасная ситуация» и «экстремальная ситуация»?
26. В чем различие терминов «авария», «катастрофа» и «стихийные бедствия»?

27. Чем отличаются определения «риск», «социальный риск», «приемлемый риск» и «индивидуальный риск»?
28. Каковы основные причины возникновения ЧС в России?
29. На какие группы подразделяются ЧС техногенного происхождения?
30. Назовите поражающие факторы пожаров.
31. Назовите основные группы ЧС природного характера.
32. Выделите основные ЧС метеорологического характера.
33. Дайте понятие терминам «эпидемия», «эпизоотия» и «эпифитоция».
34. Какие ЧС угрожают человеку из космоса?
35. В чем выражается потенциальная опасность человеческого фактора в причинах аварийности и травматизма?
36. Какие психологические процессы и состояния определяют взаимодействие человека с внешней средой и поведение в конкретной ситуации?
37. На какие группы подразделяются опасности социального характера?
38. Назовите основные пути снижения социальных опасностей.
39. Понятие производственной травмы и производственного травматизма.
40. Обязанности и ответственность администрации при несчастном случае на производстве.
41. Назовите принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.
42. Перечислите правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.
43. Каковы правила противопожарной безопасности?
44. Понятие о производственной среде.
45. Понятие о вредных и опасных факторах производства.
46. Понятие об условиях труда и их классификация.
47. Какие вещества называют вредными и чем они характеризуются?
48. Дайте характеристику основных параметров шума, ультразвука и инфразвука.
49. К чему приводит воздействие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека?
50. Что понимается под первичными средствами пожаротушения?
51. Какие законы РФ регламентируют обеспечение безопасности жизнедеятельности?
52. Каковы последствия от неблагоприятной социальной обстановки?
53. Какие природные катастрофы имеют наибольшее распространение в современном мире?
54. Назовите причины роста природных опасных явлений в современном мире.
55. Какие причины лежат в основе большинства техногенных катастроф?
56. Какие меры предпринимаются во всем мире по предотвращению техногенных катастроф и снижению ущерба от них?
57. Какие экстренные меры принимаются в настоящее время в мире по решению экологической проблемы?
58. Назовите известные вам методы определения поражающего действия негативных факторов на человека.
59. Перечислите степени термического поражения человека.
60. Дайте определение коллективного риска.
61. Дайте определение индивидуального риска.
62. Каковы внутренние и внешние источники техногенных угроз России?

63. Каковы основные принципы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях?

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание реферата

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, реферат выполнен качественно и в срок.

Оценка *«хорошо»* – тема реферата разработана на достаточно высоком уровне, но имеются несущественные погрешности, реферат представлен в срок,

Оценка *«удовлетворительно»* – реферат выполнен небрежно, с опозданием.

Оценка *«неудовлетворительно»* – тема реферата разработана на низком теоретическом уровне, реферат выполнен с опозданием или не выполнен.

3.3. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«не зачтено»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья № _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Безопасность жизнедеятельности**»
специалитета по специальности **52.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1.....;
1.2.;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1.....;
2.2.;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1.....;
3.2.;
...
3.9.

И.о. заведующего кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья

_____ А.Г. Коварский
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
специализация: «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств»

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

_____ (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Бакулев Г.П. доктор филологических наук, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 года, по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень специалитета) и специализации: «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств» с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры русского и иностранных языков

Протокол № 11 от 03.07.2024 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета Н. В. Скуйбин _____

Начальник ОМР В. В. Атаман _____

Зав. библиотекой В. М. Шипулина _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля).....	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)....	6
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы.....	12
5. Содержание дисциплины (модуля).....	14
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	14
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	17
6. Лабораторный практикум.....	23
7. Практические занятия (семинары).....	23
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).....	27
9. Самостоятельная работа студента.....	27
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	29
11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	30
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	31
13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	32
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	32
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии.....	38
Лист регистрации изменений и дополнений.....	40

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля).

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой (обязательной) части ОПОП.

Углубление международной интеграции в условиях глобального информационного пространства и необходимость комплексной и разносторонней модернизации страны требует от выпускника высшей школы активного владения иностранным языком. Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной подготовки специалиста.

Главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение студентами современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.

Наряду с основной задачей – обучение иноязычному взаимодействию, курс иностранного языка во ВГИКе ставит образовательные задачи. Достижение образовательных задач осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации высшего образования и означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и эрудиции, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных конференциях, симпозиумах и кинофестивалях, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов, анализируя и учитывая разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Одной из задач курса является развитие у студентов умения анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной и сценической интерпретации, с учетом всего потенциала мировой культуры, в том числе на иностранных языках.

Задача дисциплины научить студента самостоятельно приобретать знания для осуществления академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет. Таким образом, дисциплина «Иностранный язык» осуществляет развитие когнитивных и исследовательских умений, расширяет кругозор и повышает информационную культуру студентов.

Важной гуманитарной задачей дисциплины «Иностранный язык» является формирование у обучающихся представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

В области профессионально ориентированного образования основной задачей дисциплины становится расширение словарного запаса и формирование иноязычного терминологического аппарата, позволяющего свободно общаться по широкому спектру проблем профессиональной сферы.

Дисциплина «Иностранный язык» имеет целью обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления академического и профессионального взаимодействия в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации, специалиста, приобщенного к культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного владения иностранным языком для художественно-творческой и творческо-производственной деятельности.

Студенты, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)» по данной программе должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОПОП по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень специалитета), специализация: «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств» и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Изучение иностранного языка предусматривается базовой (обязательной) частью Блока 1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 года.

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, специализация: «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств» РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 11 зачётных единиц (з.е.), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Таким образом, объем дисциплины равен 396 академическим часам или 297 астрономическим часам. Дисциплина «Иностранный язык» изучается на 1, 2 и 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 семестрах (индекс Б1.О.06 учебного плана). Формы промежуточной аттестации и контрольные точки: зачеты с оценкой (1-5), экзамен (6 семестр).

Изучение дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами ранее в ходе освоения базового программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык» в средней школе.

Иностранный язык как, никакой другой предмет, имеет тесную связь с множеством дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. Поэтому дисциплина «Иностранный

язык» во ВГИК тематически и лексически связана с такими дисциплинами как «История», «Философия», «История зарубежной литературы», «История зарубежного изобразительного искусства», «История зарубежного кино».

В системе обучения студентов по направлению 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин профессионального цикла: «Современные аудиотехнологии», «Звуковое оборудование», «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» и другими. Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

В ходе обучения, в результате освоения дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с ФГОС ВО, у студента, обучающегося по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств и специализации: «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств», формируются следующие компетенции:

а) Универсальные компетенции:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Знает сущность и функции языка как открытой, динамично развивающейся, универсальной системы социально закрепленных знаков, а также речевой деятельности УК-4.2. Знает риторические аспекты устной и письменной коммуникации на русском и иностранном(ых) языках, приемы речевого воздействия на русском иностранном(ых) языках УК-4.3. Знает информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности УК-4.4. Умеет эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и иностранном(ых) языках УК-4.5. Умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач профессиональной деятельности

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		<p>УК-4.6. Владеет коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия</p> <p>УК-4.7. Владеет системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения</p>
Межкультурное взаимодействие	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>УК-5.1. Знает основные теории культурного развития, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов</p> <p>УК-5.2. Знает механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве</p> <p>УК-5.3. Умеет находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную)</p> <p>УК-5.4. Умеет вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности</p> <p>УК-5.5. Умеет преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп</p> <p>УК-5.6. Владеет навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем</p> <p>УК-5.7. Владеет знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания</p>

б) Общепрофессиональные компетенции:

Категория обще­про­фес­си­о­наль­ных ком­пе­тен­ций	Код и наименование обще­про­фес­си­о­наль­ной ком­пе­тен­ции	Код и наименование индикатора достижения обще­про­фес­си­о­наль­ной ком­пе­тен­ции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла	ОПК-3.1. Знает основные элементы структуры и смысловые компоненты произведения аудиовизуального искусства ОПК-3.2. Знает особенности видов и жанров различных видов искусства ОПК-3.3. Знает принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства ОПК-3.4. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определённой исторической эпохи ОПК-3.5. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения ОПК-3.6. Владеет методикой анализа произведения искусства

С учетом специфики дисциплины «Иностранный язык» считаем целесообразным рассмотреть указанные выше компетенции с точки зрения лингвистических компетенций, необходимых и достаточных для их формирования. В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский)» студенты ВГИК, обучающиеся по направлению 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств должны:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-4	<p>Знать(этап формирования знаний)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. •Дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). •Информацию о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. •Основные способы словообразования. •Особенности обиходно-литературного, официально-делового,

	<p>научного стиля, стиля художественной литературы. Основные особенности научного стиля.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Грамматический строй английского языка •Лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (слов и словосочетаний общего и терминологического характера, в том числе 2000 продуктивно); •Основной минимум грамматических явлений, характерных для повседневной и профессиональной речи, необходимых для иноязычного общения без искажения смысла; •Особенности построения различных видов речевых произведений: аннотации, реферата, тезисов, сообщения, частного письма, делового письма, биографии.
	<p>Уметь(этап формирования умений)</p> <ul style="list-style-type: none"> • участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; • выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.); • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); • понимать высказывания профессионального/научного характера, в том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения; • читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: <ul style="list-style-type: none"> - внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; - критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; • выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно.
	<p>Владеть навыками(этап формирования навыков и получения опыта)</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбора на государственном и английском языках

коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами;

- использования информационно-коммуникационные технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках;

- ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках.

Во всех 4-х видах РД на иностранном языке (говорение, аудирование, чтение, письмо):

- употребления грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; использования основных грамматических явлений, характерных для профессиональной речи.

В области говорения:

- Владеть навыками диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основами публичной речи (устное сообщение, доклад).

- Владеть навыками начала, ведения/поддержания и окончания диалога-расспроса об увиденном, прочитанном, диалога-обмена мнениями и диалога-интервью/собеседования при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.).

- Владеть навыками расспроса собеседника, постановки вопросов и ответов на них, выражения своего мнения, просьбы, ответа на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

- Владеть навыками составления сообщения и построения монолога-описания, монолога-повествования и монолога-рассуждения

В области аудирования:

- Владеть навыками понимания диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.

- Владеть навыками восприятия на слух и понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию

	<p><u>В области чтения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Владеть навыками чтения следующих видов текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. • Владение навыками понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; • Владеть навыками детального понимания общественно-политических, публицистических (медийных) текстов, а также писем личного характера; • Владеть навыками выделения значимой/запрашиваемой информации из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера. <p><u>В области письма:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Владеть навыками написания следующих видов речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. • Владеть навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера; • Владеть навыками ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также записи тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; • Владеть навыками поддержания контактов при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); • Владеть навыками оформления Curriculum Vitae/Resume и сопроводительного письма, необходимого при приеме на работу, • Владеть навыками выполнения письменного проектного задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.).
УК-5	<p>Знать(этап формирования знаний) Культуру и традиции стран изучаемого языка, привила речевого этикета.</p>
	<p>Уметь(этап формирования умений)</p> <ul style="list-style-type: none"> •находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке; •недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
	<p>Владеть навыками(этап формирования навыков и получения опыта)</p> <ul style="list-style-type: none"> • проявления уважительного отношения к историческому

	наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.
ОПК-3	Знать (этап формирования знаний) <ul style="list-style-type: none"> • структуру компонентов произведения; • способы выражения аргументированной оценки произведения, в том числе на английском языке
	Уметь (этап формирования умений) <ul style="list-style-type: none"> • формулировать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии, в том числе на английском языке; • формулировать особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации в том числе на английском языке.
	Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта) <ul style="list-style-type: none"> • аргументированной оценки компонентов и всего произведения в целом, в том числе на английском языке; • поиска собственного творческого решения, как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства, представленных, в том числе, на английском языке.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объёме 396 часов, 11 зет (зачётных единиц), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Дисциплина изучается в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах. Объем дисциплины и виды учебной работы представлены в Таблице № 1 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам.

Таблица №1.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 11_зач. ед. 396 акад. час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	320								
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия		68	60	68	30	34	60		
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальная работа									
Самостоятельная работа:	40	4	12	4	6	2	12		
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа		Кр	Кр	Кр	Кр	Кр	Кр		
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.							Р		
Формы текущего контроля успеваемости		ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ		
Форма промежуточной аттестации	36(Э)		ЗаО	ЗаО		ЗаО	36 Э		
Всего часов	396 акад. час	72	72	72	36	36	108		

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Разделы, темы дисциплины «Иностранный язык (английский)» и виды занятий представлены в Таблице № 2 в академических часах, где 1 acad. час равен 45 минутам. 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Общий объем дисциплины равен 396 академическим часам или 297 астрономическим часам (11 зачетных единиц).

Таблица №2

№ те мы	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в академических часах)				
		Контактная работа			Самос тоятел ьная работа	Всего
		Лекции	Практич еские занятия	Индивидуальн ые занятия		
I курс, 1 семестр						
	Раздел I. Unit 1 MEETING PEOPLE		24 ч.		-	24 часа
1.	I am a first-year student		12		-	12
2.	VGIK and its structure		12		-	12
	Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT		24 ч.		-	24 часа
3	Production unit: team members' responsibilities		16		-	16
4	Description of the picture by a famous artist		8		-	8
	Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS		20 ч.		4 ч.	24 часа
5.	The Film Director — A Job Description		6			6
6.	Film Acting		2		-	2
7.	Writing a Screenplay		2		-	2
8.	Responsibilities of a Movie Producer		2		-	2
9.	Director of Photography (DP)		2		-	2
10.	Film Sound Designer		2		4	6
11.	Production Designer		2		-	2
12.	What is a Movie Critic?		2		-	2
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)					
	Итого за I курс, 1 семестр 2 зачетных единицы		68 часов		4 часа	72 часа
I курс, 2 семестр						
	Раздел IV. Unit 4 BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS		20 ч.		4 ч.	24 часа

13.	My favourite actor		9		1	10
14.	My favourite film director		9		1	10
15.	How to write a CV		2		2	4
	Раздел V.Unit 5 MY FAVOURITE FILM		20 ч.		4 ч	24 часа
16.	My favourite film		14		2	14
17.	A film review.		5		1	6
18.	A film poster design		3		1	4
	Раздел VI.Unit 6 FILM FESTIVALS		20 ч.		4 ч.	24 часа
19.	Major Film Festivals		10		2	12
20.	San Francisco Short Film Festival		2		2	4
21.	BFI London Film Festival		4		-	4
22.	Film Festival Flyers		4		-	4
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)					
	Итого за I курс, 2 семестр 2 зачетных единицы		60 часов		12 часов	72 часа
2 курс, 3 семестр						
	Раздел VII.Unit 7 COMMERCIAL SUCCESS vs ART		24 ч.		-	24 часа
23	Commercial Hits		4		-	4
24	What Makes A Successful Movie?		4		-	4
25	Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?		4		-	4
26	Structure of an Essay		6		-	6
27	Factors of Titanic's Commercial Success		6		-	6
	Раздел VIII.Unit 8 FILM PRODUCTION		24 ч.		-	24 часа
28	Development and Pre-production		3		-	3
29	Production / Shooting Stage		3		-	3
30	Post-Production and Digital Cinema Package (DCP)		3		-	3
31	TV Industry Personnel		2		-	2
32	Writing E-Mails		4		-	4
33	Does The Guinness Book Know Everything?		3		-	3
34	A film festival. Rules and regulations. VGIK international film festival.		6		-	6
	Раздел IX.Unit 9 MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS		20 ч.		4 ч.	24 часа

35.	Private Lives of Celebrities		8		-	8
36	The Director/Producer Relationship		4		4	8
37.	University Leaflet		8		-	8
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)					
	Итого за 2 курс, 3 семестр 2 зачетных единицы		68 часов		4 часа	72 часа
2 курс, 4 семестр						
	Раздел X. Unit 10 ANALYZING A MOVIE		16 ч.		2 ч.	18 часов
38.	«The Shining» by Stanley Kubrick		4		-	4
39.	How to Analyze a Movie		4		-	4
40.	How to Write a Film Review		4		2	6
41	10 Film-Making Mistakes I Regret		4		-	4
	Раздел XI. Unit 11 INTERNET: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES		14 ч.		4 ч.	18 часов
42.	Advantages and Disadvantages of the Internet		2		-	2
43	Your Marketing Starts with E-Script		2		-	2
44.	Movie Promotion on the Internet. Historical Approach		2		2	4
45.	10 Ways to Successfully Promote Your Short Film		4		1	5
46.	Film Industry Is Affected by Digital Media		4		1	5
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)					
	Итого за 2 курс, 4 семестр 1 зачетная единица		30 часов		6 часов	36 часов
3 курс, 5 семестр						
	Раздел XII. Unit 12 FURTHER EDUCATION AND CAREER PROSPECTS		34 ч.		2 часа	36 часов
47.	Filmmaking Tips. Francis Ford Coppola: on Risk, Money, Craft & Collaboration		8		2	10

48	What I Learned Teaching Film School		8		-	8
49.	Dogma 95		8		-	8
50.	Film, TV and Digital Media Programs and Degrees		5		-	5
51.	The Statement of Purpose		5		-	5
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)					
	Итого за 3 курс, 5 семестр: 1 зачетная единица		34 часа		2 часа	36 часов
3 курс, 6 семестр						
52.	Раздел XIII. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Звукорежиссура аудиовизуальных искусств).		50 часов		4 часа (реферат)	54 часа
53.	Раздел XIV. Подготовка видео-аудиопрезентаций на тему «Звуковое решение фильма»		10 часов		8 часов	18 часов
	Форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)			36 (Э)		36 (Э)
	Итого за 3 курс, 6 семестр: 3 зачетных единицы		60 часов	36 (Э)	12 часов	108 час.
	Всего по дисциплине: 396 акад. часов:11 зачетных единиц		320 часов	36 (Э)	40 часов	396

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

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. Поскольку главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является овладение современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, студенты должны владеть всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование). Следовательно, под содержанием дисциплины мы подразумеваем совокупность формируемых знаний, умений и навыков,

приобретаемых во всех видах РД, а не только тематический план, указанный в таблице № 2. Данные особенности дисциплины «Иностранный язык» позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

Unit 1. MEETINGPEOPLE.Содержание модуля в дидактических единицах: знакомство, речевые образцы приветствия и самопрезентации, обсуждение хобби и интересов, базовые кинотермины, краткие аутентичные биографические справки актеров, структура ВГИК и его факультеты, обоснование выбора специальности, расписание занятий в течение рабочего дня, заполнение простых анкет (Landing Card, карточка регистрации в отеле). Устные темы: № 1 I am a first-year student; № 2 VGIK and its structure. Усвоение специфики артикуляции английских звуков, интонационных шкал и ритмики, нейтральной речи; формирование понятия об основных способах словообразования; формирование грамматических навыков употребления личных, указательных, объектных и притяжательных местоимений, множественного числа существительных, выражений с глаголом to be, Present Simple, 5 типов вопросов. И хотя модуль с точки зрения грамматики носит повторительный характер, материала Unit 1 уже достаточно для обеспечения коммуникации общего характера; практики диалогической и монологической речи. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 2. PRODUCTIONUNIT.Содержание модуля в дидактических единицах: состав съёмочной группы и основные функции работников различных киноспециальностей в процессе производства фильма. Устные темы: № 3 Production unit: team members' responsibilities; № 4 Description of the picture by a famous artist. Описание интерьеров на основе репродукции картины Винсента Ван Гога «Спальня в Арле», парижского кинотеатра Гранд Рекс и его интерактивной выставки «Звезды Гранд Рекс». Основы составления рекламного объявления. Формулы выражения эмоциональной реакции и оценки. Изучение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации. Формирование навыков начальной профессиональной коммуникации на основе оборотов there is/ there are, have/havegot, употребления модальных глаголов, числительных, исчисляемых и неисчисляемых существительных, местоимений неопределенного количества, предлогов места и направления. Практика диалогической и монологической речи, чтение несложных прагматических текстов, развитие навыков письма на основе заполнения анкеты на получение Шенгенской визы. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 3. FILM MAJORS. Содержание модуля в дидактических единицах: киноспециальности - актер театра и кино, драматург (сценарное мастерство), Звукорежиссер кино и телевидения, продюсер и его специализации, кинооператор, звукорежиссер, художник кино и телевидения, киновед. Устные темы: № 5 The Film Director — A Job Description; № 6 Film Acting; № 7 Writing a Screenplay; № 8 Responsibilities of a Movie Producer; № 9 Director of Photography (DP); № 10 Film Sound Designer; № 11 Production Designer; № 12

What is a Movie Critic? Роль специалистов в создании визуального произведения, должностные обязанности членов съемочной группы и их взаимодействие в процессе кинопроизводства. Формирование и закрепление навыков употребления кинолексики, основных способов словообразования, грамматических навыков употребления Present Continuous и сравнения временных групп Simple/Continuous, степеней сравнения прилагательных и наречий. Способы выражения мнения и оценки, формы согласия/несогласия. Развитие навыков чтения кинолитературы, устного аннотирования оригинальных статей по специальности, диалогической и монологической речи, поисковой активности в сети интернет по нахождению оригинальной профессиональной информации. Мозговой штурм и круглый стол: «Профессионально-значимые качества звукорежиссера». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS. Содержание модуля в дидактических единицах: биография и основные этапы творческого пути выдающихся кинематографистов: Сергея Урусевского, Уолта Диснея, Марлона Брандо, Стивена Спилберга, Яна Флеминга. Устные темы: №13 My favourite actor; № 14 My favourite film director; №15 How to write a CV. Четыре формы английских глаголов. Формирование грамматических навыков употребления времени Past Simple (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы), использования неправильных глаголов, косвенных вопросов. Восстановления структуры и логической последовательности текста, отработка моделей диалогической и монологической речи, развитие навыков аудирования по теме «Интервью». Монологическое высказывание по теме «Биография». Деловые игры: «Пресс-конференция», «Интервью при приеме на работу». Формирование навыков написания резюме, краткой биографической справки. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 5. MY FAVORITE FILM. Содержание модуля в дидактических единицах: обмен впечатлениями от просмотренного фильма. Форма выражения предложения и приглашения, согласия и отказа. Планирование предстоящей бизнес встречи. Подготовка вопросов для интервью с актером, режиссером, сценаристом, оператором-постановщиком, художником-постановщиком, художником по костюмам, аниматором, звукорежиссером, продюсером. Устные темы: №16 My favourite film; №17 A filmreview; № 18. A filmposter design. Грамматические способы выражения будущего времени. Изучение Passive Voice как грамматической основы академической, профессиональной и научной речи. Формирование навыков составления опросников, анонсов фильма и постеров, этапы создания трейлера. Развитие навыков чтения кинокритических статей на основе критического анализа фильма И.Бергмана «Осенняя соната». Практика профессиональной диалогической речи на материале обсуждения фильма С. Спилберга «Спасти рядового Райана» с использованием активной кинолексики. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 6. FILM FESTIVALS. Содержание модуля в дидактических единицах: крупнейшие кинофестивали мира: история, задачи, цели. Правила подачи заявок для участия в конкурсном и внеконкурсном показе, регламент фестиваля, кинорынок. Выбор фестиваля исходя из целевой аудитории и жанра фильма. Формирование навыков написания заявки для представления фильма на кинофестиваль. Устные темы: № 19 Major Film Festivals; № 20 San Francisco Short Film Festival; 21BFILondonFilmFestival; № 22 Film Festival Flyers. Презентация международного фестиваля ВГИК. Формирование понятия дифференциации лексики по сферам применения: терминологическая, общенаучная, официальная. Словообразование путем конверсии. Знакомство с различными техниками чтения в зависимости от задачи: изучающее, поисковое, просмотровое чтение (Scanning and Skimming). Изучение основных грамматических явлений Present Perfect, Present Perfect/ Past Simple; практика диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств; тексты по широкому и узкому профилю специальности, биографическая справка (Альфред Хичкок). Ролевая игра: «Презентация проекта». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 7. COMMERCIAL SUCCESS VS ART. Содержание модуля в дидактических единицах: анализ факторов, способствующих коммерческому успеху фильма: (релевантность, соотнесенность с реальностью, сюжет и его повороты, герой, личности Звукорежиссера, оператора, звукорежиссера, звездный актерский состав, новые технологии и спецэффекты, бюджет, дата релиза, маркетинговая стратегия, критика, сиквелы, римейки). Устные темы: № 23 Commercial Hits; №24 What Makes A Successful Movie?; №25DoThe People Want Commerce, Or Do They Want Art?; №26 Structure of an Essay; № 27Factors of Titanic’s Commercial Success. Формирование навыков употребления Present Perfect Continuous, Present Perfect Continuous/Present Perfect для становления грамматической основы коммуникации, практика диалогической и монологической речи с использованием профессиональной кинолексики в различных коммуникативных ситуациях. Дискуссия: «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?». Знакомство со структурой эссе, анализ образца «Факторы коммерческого успеха фильма «Титаник»» и формирование навыков написания эссе. Принципы отбора материала при использовании Интернета для подготовки иноязычного сообщения, материалов доклада и письменного эссе. Мозговой штурм: «Как создать коммерчески успешный фильм». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 8. FILMPRODUCTION. Содержание модуля в дидактических единицах: этапы кинопроизводства. Устные темы: № 28 Development and Pre-production; № 29 Production/Shooting Stage; № 30Post-Production and Digital Cinema Package (DCP); № 31 TV Industry Personnel; № 32Writing E-Mails; № 33Does The Guinness Book Know Everything?; № 34 A film festival. Rulesand regulations. VGIK international film festival.Подготовительный период, сроки и

последовательность этапов работы съёмочной группы (сценарная заявка, полнометражный сценарий, режиссёрский сценарий, виды подготовительной работы для запуска фильма в производство). Съёмочный период создания фильма, календарно-постановочный план, как основа соблюдения графика съёмки, функции создателей фильма и основных цехов в съёмочный период, работа с черновым отснятым материалом. Монтажно-тонировочный период создания фильма, работа над звуковым образом картины, прокат, реклама и маркетинг, влияние работы группы в монтажно-тонировочном периоде на восприятие фильма потенциальной аудиторией. Пакет цифровой фильмокопии, его структура и технические требования. Формирование навыков употребления Participle I/Participle II на основе профессиональных текстов: «Книга рекордов Гиннеса в сфере кинематографа», «Регламент Московского Международного кинофестиваля». Активизация профессиональной кинолексики. Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 9. MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS. Содержание модуля в дидактических единицах: этические принципы масс-медиа. Границы публичного и личного пространства. Устные темы: № 35 Private Lives of Celebrities; № 36 The Director/Producer Relationship; № 37 University Leaflet. Различные модели взаимодействия режиссёра и продюсера в процессе создания кинопроизведения. Эмфатические конструкции. Изучение грамматических форм согласования времен и косвенной речи, характерных для профессионального общения и формирование навыков их употребления в различных условиях коммуникации. Развитие навыков аргументированного комментирования. Практика диалогической речи на примере обсуждения фильма «Касабланка». Оценочные прилагательные. Принципы оценки кино-университета и его реклама. Совершенствование навыков монологической речи; написания эссе. Совершенствование навыков различных видов чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового. Формирование навыков аннотирования англоязычной литературы по специальности. Круглый стол: «Профессиональная этика: границы публичного и личного пространства». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 10. ANALYZING A MOVIE. Содержание модуля в дидактических единицах: базовые принципы анализа кинопроизведения (от анализа названия и титров, оценки эффективности сюжетных линий и диалогов, работы оператора по созданию атмосферы фильма, качества актерской работы и режиссуры, монтажного решения и покадрового анализа к созданию смысла и особенностям киноповествования). Устные темы: № 38 «The Shining» by Stanley Kubrick; № 39 How to Analyze a Movie; № 40 How to Write a Film Review; № 41 Ten Film-Making Mistakes I Regret. Развитие навыков употребления профессиональной кинолексики. Алгоритм критической оценки фильма. Правила написания кинокритики, ее структура и анализ допускаемых типовых ошибок. Изучение грамматических форм

условных предложений и сослагательного наклонения, характерных для профессиональной речи, и формирование навыков их употребления в различных коммуникативных ситуациях профессиональной направленности. Слова-связки и переходные слова как основа логической последовательности оригинального текста. Система взаимоотношений между частями предложения и частями текста. Структурный тест. Словообразование: отрицательные приставки. Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 11. INTERNET: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES.

Содержание модуля в дидактических единицах: преимущества использования сети интернет (быстрое средство связи, возможность доступа к неограниченному количеству информационных, мультимедийных и образовательных ресурсов, выбор информации по кругу интересов, общение в социальных сетях, электронная торговля, он-лайн бронирование). Недостатки (кража информации, плагиат, спам, угроза вирусов, неконтролируемый контент, интернет-зависимость). Устные темы: №42 Advantages and Disadvantages of the Internet; № 43 Your Marketing Starts with E-Script; № 44 Movie Promotion on the Internet. Historical Approach; № 45 10 Ways to Successfully Promote Your Short Film; № 46 Film Industry Is Affected by Digital Media. Интернет для кинематографистов: рекламные, маркетинговые и прокатные стратегии кино-, видео- и мультимедиа производства, электронная публикация сценария, специфика кинокритики в эпоху интернета. Мультимедиа как синтез различных способов представления информации (аудио, видео, графики, анимации и пр.). Новые цифровые средства массовой информации, интерактивность как их отличительная черта. Формирование навыка употребления конструкции Complex Object для становления грамматической основы профессиональной коммуникации. Формирование навыков реферирования англоязычной литературы по специальности. Мозговой штурм: «PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет» Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 12. FURTHER EDUCATION AND CAREER PROSPECTS.

Содержание модуля в дидактических единицах: творческие перспективы, стратегии и технологии построения послевузовского образования (самообразование, повышение квалификации, аспирантура). Устные темы: № 47 Filmmaking Tips. Francis Ford Coppola: on Risk, Money, Craft & Collaboration; № 48 What I Learned Teaching Film School; № 49 Dogma 95; № 50 Film, TV and Digital Media Programs and Degrees; № 51 The Statement of Purpose. Обучение в процессе практической кинокарьеры. Подсказки великих учителей начинающим кинематографистам (на основе интервью Френсиса Форда Копполы). Зарубежное образование в области кинематографии, телевидения, новых цифровых средств массовой информации: программы,

ученые степени, карьерные перспективы. Структура и правила написания университетских вступительных эссе, заявления о целях (Statement of Purpose) и анализ допускаемых типовых ошибок. Повторение грамматического материала курса и профессиональной кинолексики. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Раздел 13. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Звукорежиссура аудиовизуальных искусств): Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Раздел 14. Подготовка видео-аудиопрезентаций на тему «Звуковое решение фильма»: Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

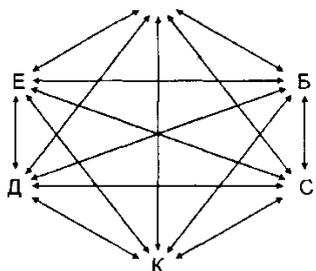
7. Практические занятия (семинары).

Все аудиторные и контактные занятия с преподавателем по дисциплине «Иностранный язык (английский)» проводятся в форме практических занятий. Тематика практических занятий, их трудоемкость и формируемые компетенции подробно отражены в Разделе 5 данной рабочей программы.

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных(инновационных) форм проведения занятий, которые развивают у студентов навыки командной работы, межличностного иноязычного общения, принятия решений, лидерские качества, необходимые для овладения современными коммуникативными технологиями. Они также формируют знания, иноязычные коммуникативные умения и навыки, достаточные для осуществления академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Инновационные формы практических занятий включают в себя: групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение форумов и выполнение рефератов с поиском оригинальных англоязычных материалов по специальности в сети Интернет.

В ходе реализации практических занятий с учётом специфики дисциплины иностранный язык предпочтение отдаётся интерактивным методам обучения, поскольку именно они приводят к формированию коммуникативной компетенции студентов. Интерактивные методы при обучении иностранному языку - это создание преподавателем условий, в которых студент сможет самостоятельно открывать, приобретать и конструировать знания. При интерактивном обучении преподаватель является лишь одним из участников процесса коммуникации, отдавая студентам инициативу, как в выборе содержательного аспекта высказывания, так и в выборе лингвистических средств, в ходе реализации иноязычной коммуникации:

А (преподаватель)

Модель взаимодействия на занятии.

Таким образом ситуация иноязычного взаимодействия на занятии максимально приближается к условиям реальной иноязычной коммуникации. Использование преподавателями кафедры русского и иностранных языков ВГИК таких интерактивных методов, как дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм, а также применение современных информационных технологий, позволяет значительно интенсифицировать эффективность обучения. Данные методы повышают мотивацию студентов и их активность в формировании умений и навыков иноязычного общения, снимают коммуникативные барьеры и страх ошибки, расширяют возможности самовыражения и творчества, учитывают личностные особенности студентов, позволяя им работать в индивидуальном ритме с учётом особенностей мышления, формируют необходимые и достаточные навыки для осуществления последующей самостоятельной работы.

Активные и интерактивные технологии проведения занятий, используемые в преподавании дисциплины «Иностранный язык (английский)»

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, приведены согласно таблице № 3
1	<p><i>Деловая (ролевая) игра</i></p> <p>«Интервью»</p> <p>«Пресс-конференция»</p> <p>«Подбор съёмочной группы для работы над студенческим фильмом»</p> <p>«Интервью при приёме на работу».</p>	<p>Метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения.</p>	<p>3, 4</p> <p>4, 5</p> <p>4</p> <p>15</p>

	«Презентация проекта»		22
2	<p>Дискуссия</p> <p>«Основные проблемы создания сценария»</p> <p>«К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?»</p> <p>«Структура и правила написания университетских вступительных эссе, заявления о целях (StatementofPurpose)»</p>	<p>Форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике</p>	<p>7</p> <p>25</p> <p>51</p>
3	<p>Круглый стол</p> <p>«Значимые профессиональные и личностные качества звукорежиссёра»</p> <p>«Звукорежиссер как важный участник кинотелепроизводства»</p> <p>«Российское кино в глобальном кинематографическом процессе»</p>	<p>Один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.</p>	<p>5</p> <p>35</p>
5	<p>Мозговой штурм:</p> <p>«Профессионально-значимые качества Звукорежиссера»</p> <p>«Как создать коммерчески успешный фильм».</p> <p>«Кино и телевидение: конкуренция, сотрудничество, перспективы»</p> <p>«PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет»</p>	<p>При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентирует аудиторию на вопрос или проблему и факторы, способствующие или препятствующие ее решению. Далее студенты делятся на группы для обсуждения вопросов или проблем, затем собираются снова вместе для иницируемого преподавателем обмена усовершенствованными мнениями по поводу решения проблем в ходе организуемой дискуссии.</p>	<p>5</p> <p>24</p> <p>31</p> <p>42-46</p>

6	<p>Презентация «Этапы разработки звукового решения кинопроизведения»</p>	<p>Демонстрация: два или три участника представляют фильмы с точки зрения звукорежиссуры. Часть времени отводится на взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы.</p>	28-30
8	<p>Современные информационные технологии Использование а) <i>мультимедийных программ</i> для изучения тем курса; отработки фонетических и грамматических навыков (тренинги); контроля знаний б) <i>Интернет</i> для получения актуальной информации по изучаемым темам и развития навыка работы в глобальной информационной сети. «Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки» «Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной иноязычной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы» «PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети»</p>	<p>Технологии, в которых компьютер и прикладные программы используются в качестве средства обучения, контроля знаний, источника современной информации.</p>	<p>3-51</p> <p>32</p> <p>39-40</p> <p>42-46</p>

	интернет»		
--	-----------	--	--

С учетом специфики дисциплины «Иностранный язык», подробно рассмотренной выше, удельный вес практических занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине, составляет 100 %. Занятий лекционного типа по дисциплине не проводится.

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).

Курсовые работы по дисциплине «Иностранный язык (английский)» не предусмотрены учебным планом.

9. Самостоятельная работа студента.

Виды организации самостоятельной работы студентов специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств и специализации: «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств- и телефильма» по дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлены в Таблице № 3.

Таблица №3

Виды С.Р.С. и объекты контроля		Руководство преподавателя
1.Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной литературы.		Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с домашними заданиями
2.Выполнение дополнительных лексико-грамматических упражнений, направленных на отработку навыка употребления того или иного лингвистического явления.		Проверка тетрадей с домашними заданиями
3. Подготовка к контрольным работам и тестам, а также Интернет-тестированию по специальности.		Разработка заданий для подготовки к контрольным работам и тестам.
4. Выполнение тестовых заданий, представленных в печатном и компьютерном видах		Самостоятельное составление тестовых заданий, поиск готовых тестовых заданий в печатных источниках и Интернете. Проверка результатов тестирования.
5. Работа с лингафонными курсами.		Подбор аудиоматериалов, подлежащих прослушиванию. Проверка понимания информации, воспринятой на слух.
6. Работа с видеоматериалами:		Подбор видеоматериалов,

просмотр учебных (страноведение), документальных и художественных кинофильмов на английском языке.		подлежащих просмотру. Проверка понимания информации, воспринятой с экрана. Составление упражнений, связанных со смысловой обработкой видеоинформации.
7. Работа с оригинальными мультимедийными курсами, созданными как на CD и DVD носителях, так и размещённых в сети Интернет.		Отбор мультимедийного материала, подлежащего усвоению и соответствующего целям и задачам курса обучения.
8. Подготовка устных зачётных и экзаменационных тем по программе ВГИК.		Организация материала, необходимого и достаточного для подготовки устной темы в виде доклада. Проверка самостоятельно созданной темы. В 6 семестре темы готовятся студентами полностью самостоятельно на основе прочитанных материалов из хрестоматии по чтению
.9. Чтение материалов по лингвострановедческой тематике и подготовка устных сообщений на их основе. Подготовка к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.		Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.
10. Чтение оригинальных материалов узкой профессиональной направленности для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Выполнение заданий для отработки различных видов чтения («Хрестоматия» для 6 го семестра обучения)		Структурирование заданий для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Проверка корректности выполнения задания по различным видам чтения.
11. Внеаудиторное (домашнее) чтение на английском языке.		Приём внеаудиторного чтения по иностранному языку
12. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).		Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых

		ситуаций; составление картотеки по темам.
13. Встречи с зарубежными специалистами в области кинематографии, участие в мастер-классах.		Участие в организации встреч и мастер-классов. Подготовка интересующего студентов списка вопросов для интервью зарубежных специалистов.
14. Переводы кинолитературы для выпускающих кафедр.		Согласование тем переводов, представляющих интерес для выпускающих кафедр (5-6 семестры. Проверка и редактирование переводов.
15. Реферирование оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности (5-6 семестры) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке. Указанное выше реферирование является частью курсовой работы по специальности.		Согласование тем рефератов с выпускающей кафедрой. Проверка рефератов
16. Проведение круглых столов и конференций на иностранном языке.		Организационно-методический аспект и мониторинг.
17. Подготовка презентаций и обсуждение творческих работ по специальности.		Организационно-методический аспект и мониторинг.

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. English for Film, TV and Digital Media Students. Part I: учебник для студентов вузов, обучающихся по кинематографическим специальностям/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.- 239 с.
2. English for Film, TV and Digital Media Students. Part II: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 229 с.
3. English for Film, TV and Digital Media Students. Part III: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 219 с.
4. English for Film, TV and Digital Media Students. Part IV (1). Vocabulary: учебник английского языка для студентов кинематографических

специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 267с.

5. English for Film, TV and Digital Media Students. Part IV (2). Reader: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 303с.

б) дополнительная литература:

1. Бакулев Г.П. Англо-русский и русско-английский словарь кинотерминов. М., 2010
2. Бакулев Г.П. Страницы истории мирового кинематографа. Пособие по английскому языку для самостоятельной работы. М.2010.
3. Bordwell, D., Thomson, K. Film Art: An Introduction. N.Y.: McGraw-Hill, 1990.
4. Escott J. The Cinema. Oxford University Press. 1997.
5. Jones L, Alexander Richard . International Business English, Cambridge University Press
6. Longman dictionary of English Language and Culture
7. Murphy Raymond. English Grammar in Use A self-study reference and practice book for intermediate students. Cambridge University Press, 2004.
8. Murphy Raymond. English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge University Press, 2004.

11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

11.1 Сайты на английском языке, представляющие "общий язык" (General Language):

<http://www.englishclub.com/>

<http://www.eleaston.com/>

<http://www.esl-lab.com/> Listening Skills (навыки аудирования)

<http://www.usatoday.com> (видео сюжеты)

11.2 Сайты на английском языке, представляющие «язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes – LSP) – связанные с кинематографией:

www.filmmakers.com

www.imdb.com

<http://www.allmovie.com/>

<http://www.filmmaking.net/>

<http://www.filmmaking.com/>

<http://www.dga.org>

<http://www.dmoz.org/Arts/Movies/Filmmaking/>

www.filmmakers.com.

<http://zakka.dk/euroscreenwriters/interviews/index.htm>

http://zakka.dk/euroscreenwriters/quotes/quotes_on_directing.htm

http://zakka.dk/euroscreenwriters/quotes/quotes_on_creativity.htm

<http://film.guardian.co.uk/features/page/0,11456,1082823,00.html>

<http://wird.com.ua/archives/category/stage-directorfilm-director>

[http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/
Classic_Hollywood/Directors/](http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Classic_Hollywood/Directors/)

[http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Silent_Movies/
Actors_andDirectors/](http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Silent_Movies/Actors_andDirectors/)

[http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Documentary/
Directors/](http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Documentary/Directors/)

<http://www.filmsite.org/directors.html>

<http://www.iaemagazine.com/feed/Vol1iss6/tom-donahue-director.html>

11.3 Сайты периодических изданий по специальности:

Журнал «Digital Video Magazine» <http://www.dplay.com/tutorial/index.html>

Журнал «FilmMaker» <http://filmmakermagazine.com/>

Журнал «MovieMaker» <http://www.moviemaker.com/directing/>

Журнал «Videomaker» <http://www.videomaker.com/>

Журнал «Variety» <http://www.variety.com/>

Журнал «Entertainment» <http://www.ew.com/ew/>

Журнал «American Cinematographer»
http://www.theasc.com/ac_magazine/digital_edition.php

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Специальное программное обеспечение не требуется.

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Контракты с ЭБС.

ЭБС Айбукс Контракт №25-03/19К/103-19-У от 20 мая 2019 г.

ЭБС Юрайт (в основном учебники для СПО) Контракт №140-19-У от 03 июля 2019 г.

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Кабинет для практических занятий	Аудитория (не менее 16 посадочных мест), оснащение специализированной учебной мебелью: столы и стулья для учащихся и педагога, классная доска. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, видеодвойка с возможностью загрузки информации с диска и флэш-карты .
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Исходя из целей и задач курса обучения дисциплине «Иностранный язык (английский)» по программе ВГИК, мы хотели бы дать Вам несколько рекомендаций практического характера.

1. Старайтесь не пропускать аудиторные занятия, поскольку именно они закладывают фундамент для формирования навыков общения на иностранном языке.

2. Если Вы по какой-то причине пропустили занятие, то Вам необходимо получить информацию о пройденном материале от преподавателя и проработать его самостоятельно, даже если причина пропуска занятий уважительная.

3. Регулярно выполняйте домашние задания, так как формирование умений и навыков практического владения иностранным языком является достаточно долгим и кропотливым процессом. Ведь за одну-две ночи перед сессией возможно выучить термины, разобраться в том или ином грамматическом правиле, прочитав текст или сделать перевод, но приобрести способность взаимодействовать и общаться на иностранном языке невозможно.

4. Условием допуска к сессии является выполнение учебного плана по дисциплине «Иностранный язык (английский)», а именно:

- выполнение всех домашних и аудиторных лексико-грамматических упражнений;

- проработка устных тем и диалогов, как повседневного характера (General Language), так и тем, имеющих профессиональную направленность (Language for Specific Purposes);

- прослушивание аудиоматериалов и просмотр видеоматериалов, а также работа с мультимедийными курсами, обязательными для усвоения в данном семестре;

- чтение кинолитературы по специальности, а также сдача зачёта по внеаудиторному (домашнему) чтению;

- написание на положительную оценку 3-х текущих лексико-грамматических работ семестра, носящих тестовый характер, и итоговой семестровой работы в форме перевода 20-25 предложений с русского языка на английский.

Отдельного внимания заслуживают рекомендации к работе над текстом, поскольку именно они являются основой приобретения и освоения информации по специальности. В зависимости от поставленной перед читающим цели, виды чтения меняются. Вид чтения, целью которого является поиск нужной информации или получение общего представления о содержании материала (текста), называется просмотровым (или поисковым)

чтением. Вид чтения, при котором требуется углубленное, полноценное усвоение прочитанного называется аналитическим чтением. Естественно, что скорость чтения зависит от его вида.

1. Просмотровое чтение и аннотация.

Прочитав заголовок и подзаголовок статьи и бегло просмотрев всю статью, у читающего за 2 минуты складывается представление, о чем статья. Полученная в результате такого просмотрового (поискового) чтения информация оформляется в виде аннотации. Аннотация должна дать краткую, обобщенную характеристику материала, определить круг содержащихся в нем проблем и в некоторых случаях дать представление о том, насколько информативен этот материал, и для кого он может представлять ценность (в пределах кинопублицистики для операторов, сценаристов, экономистов, киноведов и т.д.).

Аннотация:

а) должна дать выходные данные материала (автор, название и вид публикации - книга, статья, интервью, инструкция и т.д., год издания), наличие иллюстративного материала, если таковой имеется;

б) определить главную тему материала;

в) перечислить, в случае необходимости, второстепенные вопросы (поставленные или решенные);

г) определить возможную ценность информации и адресата, которому эта информация может быть предназначена. Требование лаконичности является наиболее характерным, однако в текст аннотации рекомендуется вставлять клише типа "подробно излагается", "кратко рассматривается", "вводит в курс" и т.д.

2. Ознакомительное чтение и реферат.

Иная обработка источников информации происходит при ознакомительном чтении. Во время такого чтения читающий должен точно и полно понять содержание оригинала, выделить главную мысль каждого абзаца, отбросить все второстепенное и несущественное. Для этого студенту, может быть, придется прочитать текст дважды, а наиболее насыщенные информацией абзацы или предложения - несколько раз. Зафиксированным результатом такого чтения является реферат.

При реферировании происходит осмысление положений, представляющих основное содержание прочитанного, и сжатие материала за счет малосущественной информации. В реферате, таким образом, кратко излагается существо проблем, раскрываются идеи и мысли автора в логической их последовательности. Лаконичность, четкость и точность

изложения являются основными требованиями к реферату. Текст реферата следует писать простыми предложениями, желательно в настоящем времени. В тексте должна быть использована лексика оригинала, но допускается замена ее более простой и употребительной. Для написания реферата рекомендуется пользоваться общепринятыми выражениями типа: книга (статья, интервью, абзац) под заглавием ... описывает (дает, содержит, суммирует и т.д.); автор пишет (замечает, считает, отмечает, описывает, подтверждает свою мысль, дает анализ, ссылается на, приходит к выводу, по мнению автора и т.д.); в книге (статье, интервью, абзаце) говорится о (сообщается о), излагается; в начале (в заключение) книги (статьи, интервью и т.д.) читатель узнает (находит, встречается и т.д.).

В реферате должны содержаться следующие элементы:

а) выходные данные реферируемого материала (автор, название, вид публикации - статья, интервью, обзор и т.д., год издания);

б) основная тема, проблема, основные положения реферируемого материала;

в) доказательство и подтверждение основных положений автора;

г) выводы автора или референта.

Реферирование литературы по специальности предполагает владение активным запасом лексики в 1000-1500 единиц, знание и понимание структурных особенностей языка (времена, активный и пассивный залоги, причастия I, II и др.), умение правильно определить структуру основных типов предложений. Изучающему английский язык следует знать, что его запас лексики может быть во много раз увеличен за счет умения узнавать так называемые интернациональные слова (их процент в английских текстах по специальности составляет от 16 до 35%). Запас лексики может быть также увеличен за счет словообразовательных элементов. Знание строевых слов (их в английском языке сравнительно немного, но они составляют около 50% слов любого текста по специальности) способствует умению правильно воспринимать структуру предложения, т.е. найти опорные, определяющие и формирующие мысль пункты в предложении, а также подлежащее и сказуемое, начало придаточного предложения и конец главного предложения.

Поскольку при чтении, целью которого является реферат, необходимо следить за логикой повествования, понимать основные идеи и факты каждого абзаца, рекомендуется разделить текст на смысловые куски, затем выделить в каждом из них основное, смысловое ядро, выписать ключевые слова. И только после этого суммировать разрозненные смысловые группы в единое смысловое целое.

Необходимым условием успешного реферирования должна быть определенная психологическая установка читающего. Читая, непрерывно помните, что цель вашего чтения - извлечение информации. Для этого вам

нужно:

1. просмотреть материал, чтобы установить его характер и общую тему;
2. выявить логическую структуру путем внимательного чтения текста, найти в нем смысловые опорные пункты (потом вы их свяжите в единое целое);
3. постоянно помнить содержание уже прочитанных кусков текста (его блоков, абзацев), связывайте его с уже имеющимися у вас знаниями по этому предмету (вопросу, проблеме);
4. если преемственность смысла исчезла, немедленно остановитесь, проверьте, хорошо ли вы поняли предыдущий кусок, постарайтесь уяснить плохо понятый фрагмент (фразу), прочтите его снова. Если это не помогло, прибегните к лексико-грамматическому анализу предложения;
5. не бойтесь незнакомых слов, широко пользуйтесь обоснованной догадкой по контексту, привлекайте для этого уже имеющиеся у вас сведения и знания по данной теме или проблеме.

3. Перевод.

Перевод с иностранного языка на русский имеет своей задачей адекватную передачу содержания оригинала. Адекватный (соответствующий) перевод предполагает правильное понимание содержания иностранного текста и выражение этого содержания на родном языке с той предельной полнотой и точностью, которая допустима при различии между обоими языками. Само определение перевода предполагает двустороннюю направленность переводческой работы: 1. умение понять во всем ее объеме информацию, заключенную в иностранном тексте; 2. умение выбрать в родном языке наиболее подходящие для данного содержания слова и конструкции. Вторая задача встает при переводе потому, что между двумя языками нет точного соответствия ни в грамматической структуре, ни в значении слов, и попытка дать буквальный перевод иностранного текста ведет часто к искажению его содержания, не говоря уже о нарушении литературных норм родного языка.

Приступая к переводу иностранного текста, нужно сначала бегло просмотреть его целиком, чтобы понять, о чем пойдет речь. Затем следует переводить текст по предложениям. Каждое предложение расчленяется на составные элементы, устанавливаются значение и связи этих элементов между собой. Подыскивая русские соответствия для элементов английского предложения, нужно восстановить предложение как целое, а из отдельных предложений восстановить связный текст. Таким образом, работа над переводом состоит из 2-х последовательных, связанных между собой этапов: анализ и синтез как всего текста, так и каждого предложения.

Анализ предложения имеет грамматическую сторону (т.е. определение

грамматической структуры предложения) и лексическую сторону (работу со словарем).

А. Грамматический анализ предложения предполагает.

1. Членение предложения на составные части, предварительно определив простое оно или сложное, и разделив, если оно сложное, на его части.

2. Отыскание подлежащего и сказуемого, т.е. смысловых центров всего предложения.

3. Анализ второстепенных членов, поясняющих подлежащее и сказуемое.

Б. Лексический анализ предложения и работа со словарем предполагают:

1. Умение пользоваться общим англо-русским словарем в объеме 60-80 тыс. знаков.

2. Знание алфавита, в последовательности букв которого, расположены слова в словаре.

3. Знание точной орфографии отыскиваемого слова, т.к. искажение хотя бы одной буквы в слове может сделать отыскание слова в словаре невозможным.

4. Определение - по формальным признакам и путем грамматического анализа предложения - части речи искомого слова.

5. Правильный выбор значения, если слово многозначно.

6. Умение различать слово, свободно сочетающееся с другими словами, от фразеологических словосочетаний и идиом и умение отыскивать их в словарной статье.

7. Знание правил, касающихся международных слов.

В. Литературно-смысловая обработка перевода.

Закончив лексико-грамматический анализ английского предложения и, найдя русские соответствия его частям, надо собрать части русского предложения таким образом, чтобы русское предложение было: а) ясно по смыслу; б) стилистически правильно по форме.

Дословного соответствия английскому оригиналу можно, а иногда и необходимо, избегать.

Невозможность буквального перевода с одного языка на другой объясняется расхождением в грамматической и лексической структуре языков. Эти расхождения в структуре английского языка и русского, которые

обязательно отражаются в переводе можно свести в следующие группы:

1. Расхождение в порядке слов. (Свободный порядок слов в русском языке и точно фиксированный порядок слов в английском).

2. Расхождение в грамматических формах: формальное подлежащее в безличных предложениях в обороте "there is/are ...", в эмфатическом обороте, особенности отрицательного английского предложения, особенности герундиальных и инфинитивных оборотов.

3. Расхождения в лексической структуре языков, а также разная сочетаемость слов в русском и английских языках.

Все варианты изменений, которые могут оказаться необходимыми при переводе с одного языка на другой предусмотреть невозможно. Но нужно запомнить одно важное правило: если ясна мысль оригинала, то ее можно и должно пересказать своими словами, не связывая себя в переводе лексико-грамматической структурой иностранного текста, но максимально сохраняя при этом верность его содержания.

Закончив работу по переводу предложений текста, отвлекитесь от английского оригинала и прочитайте русский перевод как самостоятельный текст. При таком чтении смысловые несообразности и стилистические шероховатости в переводе выступят заметнее, и будет легче их устранить.

При работе над переводом оригинальной литературы на английском языке, как можно больше переводите письменно, так как, только зафиксировав перевод, вы можете быть уверены в правильности, как отдельных предложений, так и всего текста в целом.

Только когда у вас появятся некоторые навыки письменного перевода, можно перейти к переводу устному.

Мы так подробно остановились на проблемах перевода и реферирования кинолитературы, поскольку итогом курса обучения иностранному языку во ВГИКе является экзамен, в ходе которого одним из видов работы становится написание реферата подборки статей по специализации выпускающей кафедры в рамках курсовой работы, а одним из этапов экзамена – перевод статьи по специальности.

15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии

Аудиторная и самостоятельная работа студентов осуществляется по базовому учебнику английского языка «English for Film, TV and Digital Media Students». Учебник написан профессорско-преподавательским коллективом кафедры русского и иностранных языков Всероссийского Государственного Университета кинематографии им. С.А.Герасимова на основе многолетнего опыта работы со студентами различных киноспециальностей в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО).

Психологическая специфика самой дисциплины «Иностранный язык» заключается в том, что язык функционирует не просто как предмет изучения, а как средство иноязычного взаимодействия, обучающего общения, сохраняющее все аспекты реального общения и совмещающего все его виды: социально-ориентированное; групповое; предметно-ориентированное и личностно-ориентированное.

Главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение студентами современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, осуществления межкультурной коммуникации.

Студенты, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)» должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОПОП по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень специалитета), специализация: «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств» и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

Для реализации этой цели преподаватель должен обеспечить:

- переход студентов от формального усвоения ЗУНов (знаний, умений и навыков) к комплексному развитию коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной, общекультурной компетентности студентов, их способности и готовности к осуществлению межкультурной коммуникации;

- создание основы для практической иноязычного взаимодействия путем создания системы личностно-ориентированных коммуникативных и проблемных ситуаций, решение которых поэтапно ведет к профессионально значимой деятельности специалиста на иностранном языке;

- переход от монологического изложения материала преподавателем к интерактивному сотрудничеству в аудитории, обеспечивающему творческую самореализацию студентов, обучение их приемам дивергентного мышления, развитие индивидуального стиля познавательной деятельности, апробацию различных стратегий решения проблемных ситуаций, стимулирование порождения новых гипотез, идей и образов, изобретательности, интереса и творческой мотивации;

- направленность деятельности студента: от пассивного восприятия информации к формированию умения самостоятельно приобретать знания, повышению уровня учебной автономии, способности к самообразованию, критическому осмыслению накопленного опыта, к выработке личной позиции в отношении современных мировых тенденций развития кинематографа, телевидения, мультимедиа и других видов экранных

искусств, навыков их анализа, к построению индивидуальной творческой перспективы;

- технологическую модернизацию учебного процесса: замену традиционных методов обучения интерактивными образовательными технологиями (дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм), а также применение современных информационных технологий, способствующих повышению мотивации студентов и их активности, снятию коммуникативных барьеров и страха ошибки, расширению возможности самовыражения и творчества.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

В рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)» по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень специалитета) и профилю подготовки «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств»

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 1.1.;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 2.1.;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 3.1.;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 822, с учетом рекомендаций ОПОП.

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

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	8
6. Самостоятельная работа обучающегося	16
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	17
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	18
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	18
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	19
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	20
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	28

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства» является создание базы необходимых системных знаний по истории зарубежной живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусства;
- изучение истории развития зарубежного изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм зарубежного изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- формирование навыка анализа произведений изобразительного искусства и их экранной интерпретации;
- выработку навыка использования знаний истории зарубежного изобразительного искусства при формировании и последовательной реализации замысла режиссера будущего аудиовизуального произведения, развития и обогащения его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, другими участниками съемочной группы;
- овладение навыком применения в работе над собственным произведением разнообразных выразительных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 5-6-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История русского изобразительного искусства», дисциплинами по мастерству звукорежиссера аудиовизуальных искусств.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной и общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного	УК-1.1. Знает принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности; УК-1.2. Знает основные законы логики;

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	подхода, вырабатывать стратегию действий	<p>УК-1.3. Знает особенности понятийного (теоретического) и образного мышления;</p> <p>УК-1.4. Умеет выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме;</p> <p>УК-1.5. Умеет ставить вопросы, выявлять проблемы, определять пути их решения;</p> <p>УК-1.6. Умеет объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства;</p> <p>УК-1.7. Владеет навыками поиска, трактовки и анализа информации;</p> <p>УК-1.8. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач;</p> <p>УК-1.9. Владеет системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности;</p> <p>УК-1.10. Владеет навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.</p>

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	<p>ОПК-1.1. Знает основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;</p> <p>ОПК-1.2. Знает роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса;</p> <p>ОПК-1.3. Знает лучшие образы отечественной и мировой кинокультуры;</p> <p>ОПК-1.4. Знает художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и</p>

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		<p>мирового кино;</p> <p>ОПК-1.5. Умеет анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации;</p> <p>ОПК-1.6. Умеет соотносить собственные творческие замыслы с общекультурным контекстом, достижениями в сфере аудиовизуальной культуры;</p> <p>ОПК-1.7. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;</p> <p>ОПК-1.8. Владеет способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры;</p> <p>ОПК-1.9. Владеет навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.</p>
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла	<p>ОПК-3.1. Знает основные элементы структуры и смысловые компоненты произведения аудиовизуального искусства;</p> <p>ОПК-3.2. Знает особенности видов и жанров различных видов искусства;</p> <p>ОПК-3.3. Знает принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства;</p> <p>ОПК-3.4. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определённой исторической эпохи;</p> <p>ОПК-3.5. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения;</p> <p>ОПК-3.6. Владеет методикой анализа произведения искусства.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	–	–	–	–	34	30	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	64	–	–	–	–	34	30	–	–
Лекции	64	–	–	–	–	34	30	–	–
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	8	–	–	–	–	2	6	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет	--	–	–	–	–	–	6	–	–
ИТОГО:	акад.час.	72	–	–	–	36	36	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	2	–	–	–	1	1	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Введение в историю искусства	4	–	–	–	4
Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии	4	–	–	–	4
Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции	6	–	–	1	7
Тема 4. Искусство Древнего Рима	4	–	–	–	4
Тема 5. Искусство Средних веков. Введение	4	–	–	–	4
Тема 6. Искусство Византии	4	–	–	1	5
Тема 7. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	4	–	–	–	4
Тема 8. Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии	6	–	–	–	6
Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии	6	–	–	–	6
Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.). Западноевропейское искусство XVII в.	6	–	–	–	6
Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.	4	–	–	1	5
Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.	4	–	–	–	4
Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма	4	–	–	1	5
Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.	4	–	–	–	4

Тема 15. Современное искусство Европы и Америки. Введение	–	–	–	1	1
Тема 16. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.	–	–	–	1	1
Тема 17. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.	–	–	–	1	1
Тема 18. Основные тенденции современного искусства	–	–	–	1	1
Промежуточная аттестация – зачет					
Итого за 5-6-й семестры	64	–	–	8	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития зарубежного изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров зарубежного изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмысливать получаемую информацию в области искусства; выработать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства; осмысливать свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы на основе этих знаний.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в историю искусства

Введение. Задачи курса. Природа искусства. Соотношение искусства и науки, искусства и религии, искусства и идеологических сторон жизни. Понятие художественного образа. Классификация искусств. Восприятие искусства. Синтез искусств.

Изобразительные искусства. Понятие «изобразительности» по отношению к живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи. Исторические стили. Стил эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

Искусство архитектуры. Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры. Основные категории архитектуры – масса и пространство. Соотношение архитектурного образа и конструкции. Основные типы конструкций. Воплощение архитектурного духа эпохи. Архитектура – стилеобразующий вид искусства.

Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство

Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии

Искусство Древнего мира. Передняя Азия. Египет. Пирамиды и храмы.

Экспрессия массы. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути. Египетский плоский рельеф и настенная живопись.

Специфика искусства скульптуры. Концепция и стилистика скульптуры Древнего Египта. Принцип фронтальности скульптурной формы. Проблема сходства и канон в египетской скульптуре.

Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

Античное искусство. Значение культуры средиземноморского бассейна в выработке основ европейской цивилизации. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.

Греческая архаика. Греческая классика. Искусство эпохи эллинизма. Антропоморфность искусства Греции. Формирование ордера. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков. Понятие тектоники. Типы греческих ордеров. Конструктивные и художественные особенности древнегреческой архитектуры.

Древняя Греция. Искусство эпохи классики. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры. Понятие ансамбля. Единство конструкции и декорации.

Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы. Архаическая живопись (вазопись). Скульптура эпохи классики. Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета. Основные мастера классической скульптуры. Передача движения живого тела.

Классический рельеф. Основные черты. Жанры скульптуры. Греческое надгробие. Скульптура эпохи эллинизма.

Тема 4. Искусство Древнего Рима

Древний Рим. Греческие традиции в искусстве Рима. Римские ордера. Типы конструкций. Пространственная концепция архитектуры. Новые типы построек. Соотношение конструкции и декорации.

Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).

Тема 5. Искусство Средних веков. Введение

Искусство эпохи кризиса античности. Раннехристианское искусство. Периодизация. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор. Раннехристианские мозаики.

Тема 6. Искусство Византии

Периодизация. Античные основы византийского искусства. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.

Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма. Выразительность статического пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и сводчатых форм. Атектоника масс.

Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески. Система росписей византийского храма. Концепция иконы. Теория образа и первообраза. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

Тема 7. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим движением. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия. Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам. Скульптура Франции и Италии.

Готическое искусство. Периодизация. Происхождение термина. Использование новых конструкций. Сущность каркасной конструктивной системы. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. Динамика форм. Соотношение конструкции и декорации.

Готическая архитектура Франции. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса.

Готическая архитектура Германии и Италии. Рождение витража. Эффект передачи света. Связь искусства витража с идейной концепцией готического храма. Технические и художественные особенности искусства витража.

Тема 8. Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

Искусство Западной Европы XV-XVII веков. Хронологические границы периодов. Совпадения и расхождения принципов периодизации у историков, филологов и историков искусства. Эпоха Возрождения и закладывание основ новоевропейской традиции искусства. Передовая роль Италии. Различия культурного развития Италии и стран к северу от Альп.

Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто. Сиенская школа живописи. Алтарный образ у Дуччо и Симоне Мартини.

Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности. Возрождение и наследие средневековой культуры. Открытие реального мира. Изучение перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый тип художника.

Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Культовые сооружения базиликального типа. Центрические здания. Гражданское зодчество Флоренции. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий.

Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. Разнообразие скульптурных жанров.

Искусство рельефа. Живописный рельеф Лоренцо Гиберти и Донателло. Монументальная скульптура. Конные памятники.

Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.

Формирование и художественные особенности станковой картины. Становление жанров живописи. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. Формирование и художественные особенности станковой картины в Нидерландах. Понятие нового благочестия.

Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Периодизация. Монументальное искусство Высокого Возрождения. Образ универсальной титанической личности. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

Творчество Леонардо да Винчи.

Микеланджело-скульптор.

Искусство Венеции конца XV – XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. Сложение системы живописи старых мастеров. Джорджоне, Тициан, Тинторетто. Позднее Возрождение в Венеции.

Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Микеланджело-архитектор. Архитектура Андреа Палладио.

Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии

Северное Возрождение и искусство Германии XV века. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Грюневальд. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель.

Общая характеристика культурной ситуации последней трети XVI – XVII веков. Основные этапы эпохи. Различия путей художественного развития стран католической и протестантской ориентации. Национальные школы. Главные художественные стили эпохи – барокко и классицизм. Великие мастера XVII столетия.

Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.) Западноевропейское искусство XVII в.

Искусство Италии XVII века. Стиль барокко.

Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях.

Скульптура эпохи барокко. Расцвет монументальной и декоративной пластики. Взаимоотношение пространственной среды и формы. Скульптура Бернини.

Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр. Развитие принципа картинности в алтарных композициях. Выразительность светотеневых контрастов.

Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира.

Становление и развитие испанской национальной традиции живописи. Эль Греко. Испанский караваджизм. Мир картин Диего Веласкеса. Веласкес – мастер психологического портрета.

Голландское искусство XVII века. Развитие жанров. Малые голландцы. Искусство «великих голландцев» Вермеера и Халса. Творчество Рембрандта. Принципы портретных характеристик. Интерпретация сюжетов Священного Писания. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода.

Искусство Франции XVII века. Рационализм и формирование стиля классицизма. Пуссен и Лоррен – создатели классического пейзажа. Французский классицизм в архитектуре. Зодчие Ардуен Мансар и Клод Перро. Ансамбль Версаля – воплощение духа французского абсолютизма.

Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

Антуан Ватто и «галантный жанр». Стилистические особенности различных периодов французского искусства (т.н. «королевские стили» Людовика XIV, регентства, Людовика XV). Стиль рококо. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона. Отголоски манерности рококо у Греза (роль ткани, атрибутов, фона, бутафории).

Понятие о позднем барокко Парадные портреты представителей высших европейских кругов, французских интеллектуалов Иасента Риго. «Галантные праздники», соединение театральности с точностью бытовых деталей, портреты и юмор в творчестве французского живописца Никола Ланкре. Черты рококо - манерность и изысканность, мягкость и декоративность – в творчестве французского живописца Жана Марка Наттье.

Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Творчество Шардена. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена. «Салоны» Дидро как первая форма критической литературы по искусству. Бытовой жанр. Портрет. Поэзия интимной жизни. Аристократический и придворный портрет в XVIII веке: интимность, неофициальность как признак распада личности, ее двойственности.

Французская буржуазная революция и искусство. Творчество Давида – создателя портретов через героизацию человека и достоинство личности, как основе «Декларации прав человека и гражданина». Богатство типов и широта охвата портретных образов.

Мифологический портрет как выражение театрализации всей жизни XVIII века. Ж.Рау – основоположник мифологического портрета: соединение изящества, легкости и легкомыслия

Творчество Пьера Приюдона. Синтез различных течений. Опора на мифологические и аллегорические сюжеты. Своеобразие пейзажей и оригинальность портретов Приюдона

Французская скульптура XVIII века: Гийом Кусту, Пигалль, Жан Батист Лемуан, Огюстен Пажу, Этьен Морис Фальконе, Жан Антуан Гудон.

Неоклассицизм в европейской архитектуре и живописи. Зодчий Жан Габриэль. Процесс вытеснения религиозной культуры светской. Соответствие

эстетическим принципам классицизма. Идеи Просвещения в области архитектуры. Неоклассицизм как отход от античных классических норм.

Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа. Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века («стиль Людовика XVI»).

Театральность декоративных композиций Жана Франсуа де Труа для Версаля, эскизов и картонов мануфактуры Гобеленов. Ученики Ж. де Труа.

Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.

Искусство Италии XVIII века. Темпераментное искусство Себастьяна Риччи. Творчество А. Маньяско. Творчество Джованни Пьецетто, ученика Джузеппе Креспи. Последний представитель барокко в европейском искусстве – Джованни Баттисто Тьеполо. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.

Творчество Пьетро Лонги: алтарные композиции, сцены народной жизни, времяпрепровождение высшего общества, изображение природы, парадные портреты. Образ Венеции в творчестве Франческо Гварди. Творчество Бернардо Беллотто. Венецианская школа живописи. Понятие ведуты – архитектурного пейзажа.

Тема 13. Английское искусство XVIII в.

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

Искусство Англии XVIII века. Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джошуа Рейнолдс. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики художественных выставок. Творчество Джорджа Морленда – мастера пейзажа и жанровых картин. Офортист Джордж Стаббси – мастер «спортивной» тематики, сельской жизни и группового портрета. Архитектор Кристофер Рен.

Эпоха романтизма в изобразительном искусстве. Обращение к исторической тематике, фольклору, легендам и литературным источникам. Развитие пейзажной живописи. Эмоциональная шкала: от чувственного умиления до героического пафоса. Архитектура эпохи романтизма.

Английский романтизм. Творчество художника и поэта Уильяма Блейка, создателя эклектической мифологии. Творчество художника-мариниста Уильяма Тернера. Влияние голландской маринистской живописи и венецианской школы. Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах Тернера. Трактовка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма.

Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л. Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками.

Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и страстного выражения чувств.

Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона.

Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.

Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве. Представители барбизонской школы: Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш.Добиньи – предшественники импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре. Поздний импрессионизм.

Клод Моне – глава школы импрессионизма. Влияние Г.Курбе и Э.Мане. Творчество Камилла Писсарро. Пейзажи Парижа и его окрестностей.

Творчество Огюста Ренуара. Парижская школа изящных искусств.

Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, сцен труда.

Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Трагические образы с элементами гротеска и карикатуры, литографии из жизни парижской богемы и людей «дна», мир театра, цирка.

Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм. Живописная система Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в.

Опыт импрессионизма в скульптуре О.Родена – прорыв к новому качеству.

Творчество Винсента Ван Гога – обостренная чувствительность к дисгармонии жизни. Стремление очеловечить мир вещей.

Творчество Поля Гогена. Концепция «бегства от цивилизации». Жизнь П.Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлению романтического идеала художника.

Тема 15. Современное искусство Европы и Америки. Введение

Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений. Политические и социальные потрясения XX в. Черты разлома традиционных форм культуры. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в. Сближение национальных культур. Информационная революция. Взаимодействие авангарда и постмодернизма.

Тема 16. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине века. Периодизация и основные направления. Общеввропейские центры авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и европейские формы модерна. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм).

Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в. Этапы развития. Выставка фовистов 1905 г. в Париже.

Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника, новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса.

Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинки, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модельяни.

Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене (творчество Л.Кирхнера, К.Шмидта-Ротлуфа, Э.Нольде). Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.

Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в. Этапы развития кубизма. Утопические принципы авангарда, идеи «жизнестроения» и социально-художественного переустройства мира. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. Деятельность Ф.Маринетти. Одиннадцать тезисов футуризма Маринетти. Деятельность К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии. Литературный и художественный кубофутуризм в России. От кубофутуризма к супрематизму.

Развитие аналитических принципов кубизма. Творчество П.Пикассо. Социальная острота художественного переживания в произведениях Пикассо «голубого периода». Интерес к древним архаическим культурам и примитиву. Упрощение и огрубление форм, изменение колорита в картинах Пикассо в 1905-1906 гг. Творческие поиски Пикассо.

Группа «Дю Пито». Рождение кубизма как способа пластического самовыражения художника. Новые декоративные и пластические возможности синтетического кубизма. Творчество Ж.Брака.

Выход кубизма и футуризма в беспредметность геометрической абстракции. Творчество П.Мондриана и «жизнестроительные» идеи группы «Де Стейл» в Голландии. Пуризм и орфизм во Франции. Творчество Леже.

Ведущая роль архитектуры в определении стилевых форм искусства. Поиски новых градостроительных решений и эстетизация материалов и технических возможностей новой промышленной индустрии. Культ урбанизма. Деятельность группы «Баухаус» и теоретические основы европейского функционализма. Стремление к единству стиля и к созданию эстетически преображенной среды.

Творчество Ш.Э.Ле Корбюзье. Роль Корбюзье в развитии современной архитектуры. Пять принципов Корбюзье. Диарама «Современный город на 3 млн. жителей» (1922 г.).

Крупнейшие архитекторы XX в. – М.Брайер, Т.Гранье, В.Гроппиус, Мис Ван дер Роэ, О.Нерви, О.Нимейер, О.Перрэ и Ф.Л.Райт. Значение их творчества в развитии современного языка мировой архитектуры.

Тема 17. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

Последствия второй мировой войны. Художественный образ в архитектуре. «Стеклянные параллелепипеды» архитекторов Г.Хентрика и Г.Петшнигга 1957-1960 гг. Биологический функционализм в ФРГ в соединении с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф.Л.Райта. Творчество Ганса Шаруна. Три архитектурных типа (жилой квартал, школа, театр). Творчество финского архитектора А.Аалто. Творчество американского архитектора Ээро Сааринена. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг. Соотношение функционального и художественного в общественных зданиях. Спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы.

Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Экспрессивный абстракционизм в Америке. Центры абстракционизма в США: Музей современной живописи Гугенхайма и Музей современного искусства Рокфеллера. Ташизм в творчестве Дж.Поллока, Ф.Клайна и А.Горки.

Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В.Вазарелли, опиравшегося на русский и немецкий конструктивизм 20-х гг. и абстракционизм Баухауза. Выставка «Чуткий глаз». Кризис авангарда и рождение поп-арта как первое проявление постмодернизма в художественной культуре 60-х гг.

Кинетическое искусство. Изображение с гудящими, вращающимися механизмами. Композиции с магнитами. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся машин. Использование световых эффектов.

Американский поп-арт и масс-культура. Модификации поп-арта: обращение к рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд. Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция, хеппининг, перформанс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Д. Розенквиста, Э.Уорхола, К.Олденбурга.

Гиперреализм как развитие поп-арта в сторону «абсолютной» вещественности и натурализма (Р.Эстес, Ч.Клоус, Д.Эдди). Творчество Й.Бойса. Контрискусство и контркультура 70-х гг.: минимальное искусство, бодиарт, ландарт, концептуализм. Смыкание контркультуры с радикальными молодежными движениями. Новейшие технологии и современное искусство: видеоарт, компьютерное искусство. Место художника в контексте современной культуры.

Тема 18. Основные тенденции современного искусства

Появление новых форм визуальных искусств на современном этапе (цифровая фотография и видеоарт). Медийная культура и искусство в информационном пространстве.

Роль академических школ, университетов и институтов художественного образования в современном искусстве.

Взаимовлияние в глобальном мире и процессах трансформации традиционных видов изобразительных искусств.

Проблемы визуальных искусств.

Вопрос самобытности на современном этапе.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи, замысел на экране.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI в./5-е изд. – М.: Искусство, 1987.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2: Северное Возрождение. Страны Западной Европы XVII –XVIII веков; Россия XVIII века./3-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1990.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993.

История зарубежного искусства: Учебник для сред. худож. учеб. заведений. /Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой./ 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1980.

Кашенкова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический проект, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Матисс. – М., 1960.
2. Апполон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь/Под ред. А.М. Кантора. – М., 1997.
3. Бассель Н. История культуры Западной Европы. – Таллинн, 2001.
4. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб., 1995.
5. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб., 1996.
6. Бобринская Е.А. Концептуализм. – М., 1994.
7. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М., 1996.
8. Ван Гог В. Письма. – СПб.: Азбука, 2001.
9. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – СПб., 1994.
10. Виппер Б.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII-XVIII вв. – М., 1966.
11. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб., 1993.
12. Герман М.Г. А.Ватто. – Л., 1980.
13. Гнедич П.П. Всеобщая история искусства. – М., 1997.
14. Гоген П. Ноа Ноа: Письма, эссе, статьи. – СПб.: Азбука, 2001.
15. Голамшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
16. Эжен Делакруа. Письма. – СПб., 2001.
17. Дали С. 50 магических секретов мастерства. – М., 2002.
18. Дюби Ж. Европа в Средние века. – Смоленск, 1994.
19. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М., 1999.
20. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

21. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века./Отв. ред. Е.И. Ротенберг, М.И. Свидерская. – М., 1995.
22. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. – М., 1977.
23. Козлова О.Г. Фотореализм. – М., 1994.
24. Колейчук В.Ф. Кинетизм. – М., 1994.
25. Костеневич А.Г. От Моне до Пикассо. Французская живопись второй половины XIX – начала XX вв. в Эрмитаже. – Л.: Аврора, 1989.
26. Красавин Л.П. Культура Средних веков. – Киев, 1995.
27. Кузнецов И.А. Ф. Буше. – М., 1978.
28. Мерфи Р. Мир Сезанна. 1839-1906. – М., 1998.
29. Муратов П. Образы Италии. Тт. 1-3. – М., 1993-1994.
30. Никитюк О.Ф. Гварди. – М., 1968.
31. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. – М., 1990.
32. Нонель Х.М. Антонио Гауди. – М., 1986.
33. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. – М., 1970.
34. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М.: Республика, 1995.
35. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. – М.: Республика, 1996.
36. Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. – М., 2000.
37. Роден О. Завещание. – СПб.: Азбука, 2002.
38. Рохас К. Мифический и магический мир Пикассо. – М., 1999.
39. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – М., 2002.
40. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М., 1996.
41. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. Реальность и символика. – М., 1994.
42. Федотова Е.Д. Венецианская живопись века Просвещения. – М., 1999.
43. Энциклопедия мировой живописи./ Сост. Т.Г. Петровец, Ю.В. Садова. – М., 2001.
44. Энциклопедия символизма. – М.: Искусство, 2001.
45. Якимович А.К. Шарден и французское Просвещение. – М., 1991.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

**9. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем**

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

**10. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине**

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории зарубежного изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в занятии – степень активности и эффективности участия по итогам занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	

	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории зарубежного изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала <p>Зачет</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Английское искусство XVIII в.
2. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.
3. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.
4. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.
5. Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920-1930 гг.).
6. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый обучающийся должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Природа искусства. Синтез искусств.

Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры.

Соотношение архитектурного образа и конструкции.

Воплощение архитектурного духа эпохи.

Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции.

Искусство Древнего Рима.

Искусство Средних веков. Введение.

Искусство Византии.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии.

Искусство Возрождение вне Италии.

Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.

Западноевропейское искусство XVII в.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в

Зачет с оценкой. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Введение

1. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи.
2. Исторические стили.

Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии

1. Искусство Древнего мира. Передняя Азия. Египет. Пирамиды и храмы.
2. Египетский плоский рельеф и настенная живопись.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

1. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.
2. Греческая архаика. Греческая классика.

3. Формирование ордера.
4. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры.
5. Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы.
6. Скульптура эпохи классики.
7. Скульптура эпохи эллинизма.

Искусство Древнего Рима

1. Греческие традиции в искусстве Рима.
2. Римские ордера. Типы конструкций.
3. Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф.
4. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).

Искусство Средних веков. Введение

1. Искусство эпохи кризиса античности. Раннехристианское искусство.
2. Средние века. Периодизация.
3. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции.
4. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии.
5. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья.
6. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор.
7. Раннехристианские мозаики.

Искусство Византии

1. Периодизация. Античные основы византийского искусства
2. Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески.
3. Система росписей византийского храма. Концепция иконы.
4. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

1. Романское искусство. Происхождение термина.
2. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. Динамика форм.
3. Готическая архитектура Франции.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

1. Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто.
2. Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности.
3. Монументальная скульптура. Конные памятники.
4. Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.
5. Формирование и художественные особенности станковой картины.
6. Становление жанров живописи.
7. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи.

8. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.
9. Творчество Леонардо да Винчи.

Искусство Возрождение вне Италии

1. Северное Возрождение и искусство Германии XV века. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Грюневальд.
2. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель.

Искусство Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.)

Западноевропейское искусство XVII в.

1. Искусство Италии XVII века. Стиль барокко.
2. Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини.
3. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях.
4. Скульптура эпохи барокко. Скульптура Бернини.
5. Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр.
6. Развитие принципа картинности в алтарных композициях.
7. Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

1. Антуан Ватто и «галантный жанр».
2. Стиль рококо.
3. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона.
4. Понятие о позднем барокко.
5. Парадные портреты представителей высших европейских кругов, французских интеллектуалов Иасента Риго.
6. Черты рококо – манерность и изысканность, мягкость и декоративность – в творчестве французского живописца Жана Марка Наттье.
7. Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Итальянское искусство XVIII в.

1. Темпераментное искусство Себастьяна Риччи.
2. Творчество А.Маньяско.
3. Творчество Джованни Пьецетто, ученика Джузеппе Креспи.
4. Последний представитель барокко в европейском искусстве – Джованни Баттисто Тьеполо.
5. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.

Английское искусство XVIII в.

1. Творчество Уильям Хогарт.
2. Творчество Томас Гейнсборо.
3. Творчество Джошуа Рейнолдс.
4. Появление практики художественных выставок.

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

1. Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л.Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности.
2. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками.
3. Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико.
4. Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи.

Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.

1. Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве.
2. Представители барбизонской школы: Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш.Добиньи – предшественники импрессионизма.
3. Поздний импрессионизм. Клод Моне – глава школы импрессионизма.
4. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм.

Современное искусство Европы и Америки. Введение

1. Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений.
2. Черты разлома традиционных форм культуры.
3. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в.

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

1. Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине XX века.
2. Периодизация и основные направления.
3. Общоевропейские центры авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и европейские формы модерна.
4. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм).
5. Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в.
6. Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника
7. Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинки, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модельяни.
8. Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене (творчество Л.Кирхнера, К.Шмидта-Роттлуфа, Э.Нольде).
9. Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.
10. Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в.
11. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. Деятельность Ф.Маринетти. Деятельность К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

1. Последствия второй мировой войны.
2. Художественный образ в архитектуре. «Стеклянные параллелепипеды» архитекторов Г.Хентрика и Г.Петшнигга 1957-1960 гг. Биологический

функционализм в ФРГ в соединении с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф.Л.Райта.

3. Три архитектурных типа (жилой квартал, школа, театр). Творчество финского архитектора А.Аалто. Творчество американского архитектора Ээро Сааринена.
4. Соотношение функционального и художественного в общественных зданиях. Спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы.
5. Рост влияния Америки на современный художественный процесс.
6. Экспрессивный абстракционизм в Америке. Центры абстракционизма в США: Музей современной живописи Гугенхайма и Музей современного искусства Рокфеллера.
7. Ташизм в творчестве Дж.Поллока, Ф.Клайна и А.Горки.
8. Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В. Вазарелли, опиравшегося на русский и немецкий конструктивизм 20-х гг. и абстракционизм Баухауза. Выставка «Чуткий глаз».

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

3.3. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«не зачтено»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**История зарубежного изобразительного искусства**»

специалитета по специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

на 20 ____ /20 ____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 1.1.;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 2.1.;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 3.1.;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств _____

(подпись)

О.К. Клейменова

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История зарубежного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Торопыгина Марина Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент
кафедры киноведения

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 822 от 23.08.2017.

по специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2024 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2024 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины...4	
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3.1.Список учебной литературы.....	8
3.1.1. Основная литература.....	8
3.1.2. Дополнительная литература.....	8
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	9
3.3. Фильмография.....	9
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	11
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
Приложение 1.....	13
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	13

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История зарубежного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

«История зарубежного кино» включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

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.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного кино» изучается студентами режиссерского факультета специальности «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Дисциплина «История зарубежного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Осуществление программы дисциплины «Истории зарубежного кино» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов.

Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - *экзамен*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У обучающегося специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов	
		В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	128	68	60
Теоретический блок:			
Лекции	64	34	30
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	64	34	30
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			

Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	16	4	12
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	ЭКЗ 36		Э 36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА.	12	6	6		
Тема 2.«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг.	14	6	6		2
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ.	18	8	8		2
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	16	8	8		
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	16	8	8		
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.	14	6	6		2
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.	14	6	6		2
Тема 8 .КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ	20	8	8		4
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	14	6	6		2
Тема 10. ИТОГИ	6	2	2		2
ИТОГО	144	64	64		16

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
<p>Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Формирование кинематографа как вида искусства. (1895-1918 гг) Европейская культура конца XIX века. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве. Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин и др).</p>
<p>Тема 2. «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>При рассмотрении данного периода в истории зарубежного кино выделяются следующие положения: Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Значение Октябрьской революции в России. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (Экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Далее рассматривается кинематограф ведущих кинодержав в этот период.</p>
<p>Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>(1929-1945 гг). Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и . д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).</p>
<p>Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино в телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине</p>
<p>Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Новый путь стран Восточной Европы в период Перестройки. Денационализация кинопроизводства.</p>

	Перспективы развития.
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента- аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.
Тема 8. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии.
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за Независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. Далее – обзор по странам.
Тема 10. ИТОГИ Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Основные тенденции мирового кинопроцесса: закономерности развития, господствующие направления, эстетические искания. Социальные и политические конфликты современности и узловые проблемы бытия в произведениях прогрессивного кинематографа. Эволюция эстетических структур. Принцип документальности в современном кинематографе. Синтез искусств. Связь кино со смежными искусствами. Влияние НТР на кинематограф. Эволюция киноязыка. Массовая и элитарная культура. Авторский кинематограф. Мастера экрана. Место кинематографа в системе аудиовизуальных средств. Специфика отношений с телевидением и видео. Отражение в кинематографе политических, социальных и экономических проблем современного общества. Кинематограф и реклама. Гуманистические тенденции в киноискусстве. Роль кино в современном мире и перспективы его дальнейшего

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М. 1963.
3. Юренев Р. Краткая история киноискусства. М. 1997.
4. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского.М. 2008.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия Кино Европы.-М., Материк,1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. 1997.
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. М. 1983.
4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
5. Ингмар Бергман: Статьи, рецензии, сценарии, интервью: сборник. М.:Искусство, 1969.
6. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино.- М., 1991.
7. Бунюэль Л. (Сборник). М.:Искусство,1979.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино- отчет от военных лет . М. 1983.
9. Донец Л. Слово о кино.- М., Вагриус,2000.
10. Звегинцева И. “Terra Incognita”: Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.
12. Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.
13. Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.

14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М.,Белый берег,1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. М. 1974
17. Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
18. Первый век кино.-М., Локид,1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.imdb.com/>
2. <http://www.kinopoisk.ru>
3. <http://www.kinozapiski.ru/>
4. <http://kinoart.ru/>
5. <http://seance.ru/>
6. <http://www.screenrussian.ru>
7. <http://www.kinobusiness.com/>

3.3. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор,Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк,1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг,1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кертиц, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Аталанта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини,1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика,1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини,1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини,1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони,1961)

29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо,1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар,1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман,1957)
34. «Расемон» (А.Куросава,1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер,1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюнюэль,1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон,1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс,1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлёрдорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)
56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш. 2005, США)
57. «Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.Ноз, 2009, Франция)
68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
77. «Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекторными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекторной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901,	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение

		902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		<p>практических занятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и

		моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1;;	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ОПК-3;	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК-4;	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь 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.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»*- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.

6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Братья Люмьер и значение их изобретения.
2. Характеристика французского кино (1895-1914).
3. Дэвид Уорк Гриффит и его школа.
4. Томас Инс и его роль в формировании голливудской системы кинопроизводства.
5. Американская «комическая».
6. Экспрессионизм в кино Германии 20-х годов.
7. Творчество Фрица Ланга.
8. «Каммершпиль». Творчество Ф. Мурнау и Л. Пика.
9. Вестерн в американском кино.
10. Приход звука. Проблемы и перспективы.
11. Творческие поиски Л. Деллюка. «Авангард» во французском кино.
12. Л. Бунюэль и сюрреализм.
13. Творческий путь Жана Виго.

14. «Поэтический реализм» во французском кино.
15. Творчество Джона Форда.
16. Национальное своеобразие фильмов Жана Ренуара.
17. Итальянский неореализм и его роль в развитии мирового кино.
18. Историзм творчества Лукино Висконти.
19. Эстетическое своеобразие фильмов Федерико Феллини.
20. Кинематограф Микеланджело Антониони.
21. «Новая волна» во французском кино.
22. Теория и практика группы «Новое американское кино». «Новый Голливуд».
23. Робер Брессон, своеобразие его режиссерской концепции.
24. «Холодная война» и кризис Голливуда.
25. Английское кино 50х-60х гг. Движение «рассерженных».
26. Ч. Чаплин – персонаж и его автор.
27. Кинематограф по Хичкоку.
28. Творческие открытия Эриха фон Штрогейма и Джозефа фон Штернберга.
29. Орсон Уэллс и его роль в развитии кино.
30. Основные тенденции современного мирового кино.
31. Завороженный, 1945, реж. Альфред Хичкок
32. Похитители велосипедов, 1948, реж. Витторио де Сика.
33. Третий человек, 1949, реж. Кэррол Рид.
34. Сансет – бульвар, 1950, реж. Билли Уайлдер.
35. Расемон, 1950, реж. Акира Куросава
36. Земляничная поляна, 1957, реж. Ингмар Бергман.
37. Виридиана, 1961, реж. Луис Бунюэль
38. 12 разгневанных мужчин, 1957, реж. Сидней Льюмет.
39. На последнем дыхании, 1959, реж. Жан Люк Годар.
40. 400 ударов, 1959, реж. Франсуа Трюффо.
41. Рокко и его братья, 1960, реж. Лукино Висконти.
42. Затмение, 1962, реж. Микеланджело Антониони.
43. Дорога, 1954, реж. Федерико Феллини.
44. Рим – открытый город, 1945, реж. Роберто Росселлини.
45. Алчность, 1924, реж. Эрих фон Штрогейм.

1.6.4. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лloyd, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Голпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бунюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)

- 10.«Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
- 11.«Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
- 12.«Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
- 13.«Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
- 14.«Метрополис» (Ф.Ланг,1926)
- 15.«М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
- 16.«Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
- 17.«Касабланка» (Майкл Кертиц, 1943)
- 18.«Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
- 19.«Атланта» (1934) – Жан Виго
- 20.«Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
- 21.«Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
- 22.«Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
- 23.«Рим – открытый город» (Р.Росселини,1945)
- 24.«Похитители велосипедов» (Де Сика,1948)
- 25.«Дорога» (Ф.Феллини,1954)
- 26.«Сладкая жизнь» (Ф.Феллини,1960)
- 27.«Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
- 28.«Затмение» (М.Антониони,1961)
- 29.«Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
- 30.«Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
- 31.«400 ударов» (Ф.Трюффо,1959)
- 32.«На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар,1960)
- 33.«Земляничная поляна» (И.Бергман,1957)
- 34.«Расемон» (А.Куросава,1950)
- 35.«Сансет бульвар» (Билли Уайлдер,1950)
- 36.«12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
- 37.«Виридиана» (Бюнюэль,1961)
- 38.«Вкус меда» (Т.Ричардсон,1961)
- 39.«Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
- 40.«Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
- 41.«Персона» (И.Бергман, 1966)
- 42.«Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
- 43.Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
- 44.Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
- 45.«Кабаре» (Б.Фосс,1972)
- 46.«Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
- 47.Жестяной барабан (Фолькер Шлёрдорф, 1979)
- 48.«Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
- 49.«Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
- 50.«Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
- 51.«Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
- 52.«Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
- 53.«Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
- 54.«Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)

- 55.«2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)
- 56.«Сломанные цветы» (Д.Джармуш. 2005, США)
- 57.«Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
- 58.«Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
- 59.«Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
- 60.«Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
- 61.«Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
- 62.«На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
- 63.«Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
- 64.«Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
- 65.«Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
- 66.«Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
- 67.«Вход в пустоту» (Г.Ноэ, 2009, Франция)
- 68.«Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
- 69.«Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
- 70.«Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
- 71.«Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
- 72.«Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
- 73.«Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
- 74.«У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
- 75.«Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
- 76.«Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
- 77.«Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История зарубежной литературы»**

Специальность

55.05.01 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссёр аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва
2023

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 г., по направлению подготовки

55.05.02. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

Содержание

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	3
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1.Список учебной литературы	7
3.1.1. Основная и дополнительная литература.....	7
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	14
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.	14
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....	14

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

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.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

История зарубежной литературы входит в обязательную часть блока дисциплин ОПОП (Б1.О.12), актуальность которых 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, дисциплина «История зарубежной литературы» тесно связана с профилирующими предметами и является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История зарубежной литературы»:

УК-5; ОПК-1; ОПК-3

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.</p> <p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.</p> <p>УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>
<p>ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса</p>	<p>ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа.</p> <p>ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры.</p> <p>ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном кинопроизводстве.</p> <p>ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.</p>
<p>ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации</p>	<p>ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом.</p> <p>ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии.</p> <p>ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации.</p> <p>ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.</p>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану						
Общая трудоемкость дисциплины	6 зач.ед. 216 ак. (162 астр.) ч.					
Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам				
		1	2	3	4	5
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):						
Теоретический блок:						
Лекции	162	34	30	34	30	34
Практический блок:						
практические и семинарские занятия						
лабораторные работы (лабораторный практикум)						
Самостоятельная работа:	18	2	6	2	6	2
Теоретический блок:						
Работа с информационными источниками						
Практический блок:						
Контрольная работа						
Курсовая работа						
Создание проекта, эссе, реферата и др.						
Форма итогового контроля	36 Зач, Э	зач		зач		36 экз
Всего часов	216	36	36	36	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
История зарубежной литературы					
1. Древнегреческая литература		16			
2. Древнеримская литература		16			
3. Литература средневековья		16			
4. Литература Возрождения		16			
5. Литература XVII века		16			
6. Литература XVIII века		18			
7. Литература XIX века		30			
8. Литература кон. XIX-XX века		34			
		162			18 + 36 Э

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История зарубежной литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Понятие античной литературы. Греческая мифология. Мифы троянского цикла и поэмы Гомера. Древнегреческая лирика. Древнегреческий театр и этапы его развития. Трагедия (творчество Эсхила, Софокла и Еврипида). Особенности древнеаттической комедии (творчество Аристофана).

Тема 2. Римская литература как наследница греческой традиции. Римская комедия (Плавт). Римская лирика (Катулл, Гораций, Овидий). Эпос («Энеида» Вергилия»). Появление прозаических жанров. Греческий и римский роман эпохи эллинизма.

Тема 3. Понятие средневековой литературы. Эпос средневековья. Рыцарская литература: поэзия трубадуров и рыцарский роман. Городская литература. Поэзия Данте как переход от средневековья к Возрождению.

Тема 4. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Творчество Ф.Петрарки и его роль в становлении ренессансной литературы. Творчество Дж.Боккаччо и рождение романа Нового времени. Французская литература. Творчество Ф.Рабле и понятие народно-смеховой культуры (М.Бахтин). Английская литература. Творчество У.Шекспира между Возрождением и барокко.

Тема 5. Испанская ренессансная (Л. Де Вега) и барочная (Кальдерон) литература. Творчество М. де Сервантеса. Противостояние барокко и классицизма в литературе XVII века. Французская классицистическая теория. Творчество П.Корнеля, Ж.Расина. Принципы «высокой» комедии классицизма. Творчество Ж.-Б.Мольера.

Тема 6. Литература эпохи Просвещения. Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо» как философская утопия. Пародия на просвещенческие идеалы в романе Дж.Свифта «Гулливер». Французское Просвещение. Партия «энциклопедистов». Творчество Вольтера и особенности его трактовки идей Просвещения. Сентиментализм и творчество Ж.-Ж.Руссо. Творчество Д.Дидро и диалектическая философия. Немецкое Просвещение. Творчество И.В.Гете и его значение для формирования романтизма в Европе.

Тема 7. Литература романтизма. Литературная теория Йенской школы. Гейдельберг и обращение к народной культуре. Творчество Э.Т.А.Гофмана. Английский предромантизм и романтизм. Творчество Дж.Байрона. Готический роман и роман романтизма. Творчество В. Скотта. Французский

романтизм. Творчество В.Гюго. Реализм в Европе. Творчество Стендаля, О. де Бальзака, Ч.Диккенса. Натурализм и Э.Золя.

Тема 8. Декаданс и символизм в Европе. Творчество «предсимволиста» Г.Ибсена. Рождение символизма во Франции. Символизм и импрессионизм. Поэтическое творчество Ш.Бодлера, П.Верлена, А.Рембо и С.Малларме. Символистский роман. Творчество М.Пруста, Дж.Джойса. Экспрессионизм и творчество Ф.Кафки. Понятие интеллектуального романа и творчество Т.Манна. Литературный экзистенциализм: Ж.П.Сартр и А.Камю. Американский роман: Ф.С.Фитцджеральд, Э.Хемингуэй, У.Фолкнер. Латиноамериканский роман: Г.Г.Маркес. Литература постмодернизма и творчество У.Эко.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

1. История зарубежной литературы XVII века: учебник / Н. А. Жирмунская, З.И. Плавский, М. В. Разумовская и др.: Под ред. З.И. Плавской. — М.: Высшая школа, 1987.
2. История зарубежной литературы XVIII века / Е. М. Апенко, А. В. Белобратов, Т. Н. Васильева и др.; Под ред. З. И. Плавской. — М.: Высшая школа, 1991.
3. История зарубежной литературы: Средние века и Возрождение / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. — М.: Высшая школа, 1987.
4. Зарубежная литература конца XIX — начала XX века: в 2-х томах /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2008.
5. Зарубежная литература конца XX века /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2003.

3.1.1. Основная и дополнительная литература

Темы 1.1. и 1.2. Древнегреческая и древнеримская литература.

ТЕКСТЫ

- Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
Еврипид. «Медея» или «Ифигения в Авлиде».
Аристофан. «Всадники» или «Облака».
Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»)
Катулл. Стихотворения по выбору.
Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).

Гораций. Стихотворения. // Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.
Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».
Лонг. «Дафнис и Хлоя».
Петроний. «Сатирикон».
Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)
Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 2001.
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. - <http://filobiblon.narod.ru/ПРОЕКТ/COMEDIAandTRAGEDIA2>
Ярхо В. Софокл. М., 2005.
Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.
Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 171—258, 381—423.
Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 371—394.
Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 395—415.
Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 416—439.
Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 440—471.
Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. М., 2001.
Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". - http://modernlib.ru/books/nazon_publicy_ovidiy/metamor..
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90—103, 196—215, 296—307, 317—330.

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения.

ТЕКСТЫ

«Беовульф».
«Старшая Эдда».
«Песнь о Нибелунгах».

«Песнь о Роланде».
Поэзия трубадуров.
Бедье Ж. «Тристан и Изольда».
«Роман о Лисе».
Данте. «Божественная комедия».
Петрарка. Лирика.
Боккаччо. «Декамерон». (Несколько новелл по выбору.)
Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль».
Шекспир. Хроники: «Генрих IV», ч. 1, 2. Комедии: «Сон в летнюю ночь»,
«Двенадцатая ночь». Трагедии: «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король
Лир».

Дополнительная литература

Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи
«Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста»,
«фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. М., 2000. Статьи:
«Германская мифология», «Беовульф», «Нибелунги», «Лиса». Статьи об
отдельных богах и героях («Один», «Локи», «Сигурд», «Гудрун» и т.д.).
А. Гуревич. Средневековый героический эпос германских народов //
Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. (БВЛ) М., 1975. С. 5—26;
комм. с. 631—749.
Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М., 2000.
С. 16—17 (глава 9); сопроводит. статья с. 212—216; комм. с. 228—230.
Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы
средневекового животного эпоса // Роман о Лисе. М., 1987. С. 3—34.
Косиков Г. К. Франсуа Вийон // Вийон Ф. Стихи. М., 1984.
Бахтин М. Франсуа Рабле и народно-смеховая культура средневековья и
Возрождения. М., 1965. С. 5—38 (*Постановка проблемы*) и 502—523 (*об
именах, о числах, о языке у Рабле*). (Или: М., 1990).
Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М.,
1986.
Волкова З. Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических
сказаний. М., 1984.
Михайлов А. Д. Французский героический эпос: Вопросы поэтики и
стилистики. М., 1995.
Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная
культура трубадуров // Жизнеописания трубадуров. М., 1993.
Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975.
Елина Н. «Новая жизнь» Данте // Данте. Новая жизнь. М., 1963. С. 5—30.
Елина Н. «Данте» / Критико-биографический очерк. М., 1965.
Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
Андреев М. Средневековая европейская драма. М., 1989. С. 154—192.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.

- Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982.
Доброхотов А. Данте Алигьери. М., 1990.
Карасев Л. Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики. М., 2009.
Козинцев Г.М. Шекспир - наш современник. Л.—М., 1962.
Козинцев Г.М. Пространство трагедии // Искусство кино. М., 1971. №7.
Пешков И. Автор «Гамлета» оставил нам свою подпись. М., 2011.
Гилилов М. И. Игра о Ульяме Шекспире. М., 1998.
Шекспир на сцене и на экране / Сборник статей. М.: ВГИК, 1970.
Аносова Н.А. «Король Лир» - на экране // Литература и кино М.: ВГИК, 1973.

Тема 1.5. Литература XVII века.

ТЕКСТЫ

- Лопе де Вега. «Собака на сене»
Кальдерон П. «Жизнь есть сон»
Сервантес М. «Хитроумный идалго Дон-Кихот Ламанчский».
Корнель П. «Сид».
Расин Ж. «Федра».
Мольер Ж.-Б. «Тартюф».

Дополнительная литература

- Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Барокко», «Классицизм». Статьи об отдельных жанрах и понятиях («комедия интриги», «комедия нравов» и т.д.).
Набоков В. Мигель де Сервантес Сааведра. (Из лекций о «Дон-Кихоте») // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 481—507.
Бахмутский В.Я. «Экранизация «Дон Кихота» // Кино и литература / Труды ВГИК. М., 1973.
Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статья «О пространстве и времени во французской классической трагедии», статья о Вольтере.)
Сигал Н. Пьер Корнель // Корнель П. Избранные трагедии. Л., 1977.
Жирмунская Н. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии Л., 1977.
Кадышев В. Расин. М., 1990.
Бордонов Ж. Мольер. М., 1983. (Серия: Жизнь в искусстве.)
Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы. М., 1965.

Тема 1.6. Литература XVIII века.

ТЕКСТЫ

- Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».
Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».
Вольтер Ф. «Кандид».
Дени Дидро. «Парадокс об актере», «Племянник Рамо».

Жан-Жак Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» (первые главы на выбор).

Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. «Женитьба Фигаро».

Шиллер. «Разбойники», «Коварство и любовь».

Гете В. «Страдания молодого Вертера». «Фауст».

Дополнительная литература

Бахмутский В. В поисках утраченного. М., 1994. Статьи о Вольтере, Дидро.

Моруа А. Вольтер // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 39—52.

Моруа А. Жан-Жак Руссо // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 53—66.

Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы.

Ишимбаева Г.Г. Образ Фауста в немецкой литературе XVI–XX веков / Учебное пособие. М., 2002.

Лагутина И. Символическая реальность Гете. М., 2000.

Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986.

Тема 1.7. Литература XIX века.

ТЕКСТЫ

Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес».

Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин».

Скотт В. «Айвенго».

Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской богородицы».

Стендаль. «Красное и черное».

Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио». Предисловие к «Человеческой комедии».

Диккенс Ч. «Домби и сын».

Флобер Г. «Госпожа Бовари».

Золя Э. «Дамское счастье» (или «Жерминаль»).

Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Ожерелье», «Драгоценности», «Плетельщица стульев» (по выбору). Романы: «Жизнь» или «Милый друг».

Ибсен Г. «Бранд», «Кукольный дом».

Дополнительная литература

Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.

Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 17—167, 463—537.

Соловьева Н. А. В лабиринте фантазии // Комната с гобеленами (Английская готическая проза). М., 1991.

- Моруа А. Байрон. М., 1992.
- Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5—214.
- Моруа А. Стендаль // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 129—172.
- Моруа А. Бальзак // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 151—66.
- Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6. С. 185—195.
- Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.
- Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статьи о Бальзаке и Флобере.)
- Набоков В. Чарльз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.101—180.
- Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.183—238.
- Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.
- Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).
- Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)
- Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э.Золя // Литература и кино. М., ВГИК, 1973.
- Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. М, ВГИК, 1972.
- Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91—117. (Статья о Золя.)
- Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)
- Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210—217.
- Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 210—238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.

ТЕКСТЫ

- Бодлер Ш. «Цветы Зла».
- Верлен П. «Романсы без слов».
- Рембо А. Стихотворения 1870—73 годов (особ.: «Пьяный корабль»).
- Малларме С. Стихотворения «Окна», «Лазурь», «Святая», «Лебедь».
- Метерлинк М. «Слепые» (или «Непрошенная»).
- Уайльд О. «Идеальный муж».
- Пруст М. «По направлению к Свану».
- Джойс Дж. «Улисс» (отдельные главы на выбор).
- Элиот Т. «Бесплодная земля».
- Кафка Ф. «Превращение», «Процесс».
- Манн Т. «Доктор Фаустус».

Камю А. «Посторонний» (или «Чума»).

Сартр Ж.-П. «Мухи».

Гессе Г. «Игра в бисер».

Фицджеральд Ф.С. «Великий Гетсби».

Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!»

Фолкнер У. «Шум и ярость».

Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества».

Эко У. «Имя розы».

Дополнительная литература

Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. М., 1998.

Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.

Михайлова Т.В. Импрессионизм.

— <http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012446/1012446a1.htm>

Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. М., 1988. С. 5—47.

Зенкин С. Пророчество о культуре // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М., 1995. С. 5—42.

Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.

Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.

Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. М., 1997.

Набоков В.В. Марсель Пруст. «В сторону Свана» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.

Михайлов А. Жизнь Пруста // Пруст М. В поисках утраченного времени. Т.1. По направлению к Свану. М., 1992.

Мелетинский И.М. Поэтика мифа. Ч. 3. Мифология в литературе XX века. М., 1976.

Набоков В.В. Франц Кафка. «Превращение» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.

Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.

Макс Брод о Франце Кафке. СПб., 2000.

Апт С. Томас Манн (ЖЗЛ). М., 1972.

Зенкин С.Н. Человек в осаде: О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992.

Зверев А. Американский роман 20-х – 30-х годов. М., 1983.

Мелетинский И.М. Поэтика мифа. - М., 1976. - (часть III. Мифология в литературе XX века).

Новиков К. Высокое одиночество // Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества» (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1994.

Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384—391.

Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М., 2004.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История отечественного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.02 ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника
Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Золотухина Алла Николаевна, кандидат искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от 23.08.2017.

по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2024 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2024 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины...5	
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	5
2.2.1. Тематический план курса.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1.Список учебной литературы.....	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2. Дополнительная литература.....	10
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	12
3.3. Фильмография.....	12
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	13
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
Приложение 1.....	16
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	16

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

История отечественного кино как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинематографического процесса, обобщение закономерностей становления кинематографа.

История отечественного кинематографа включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

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

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История отечественного кино» изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

Осуществление программы дисциплины «Истории отечественного кино» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов.

Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - *экзамен*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Обучающийся специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4.

Требования к уровню освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

- специфику кино как вида искусства;
- основные периоды истории и развития отечественного кино;
- ведущих художественно-творческих направлений в киноискусстве;
- особенностей творчества ведущих мастеров.

2. Уметь:

- самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;
- определять место произведения в современном кинопроцессе, наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час. 1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов	
		В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	128	68	60
Теоретический блок:			
Лекции	64	34	30
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	64	34	30
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	16	4	12
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	Э 36		Э 36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий				
		Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Индивидуальные занятия	

Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России.	12	6	6			
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х.	18	8	8			2
Тема 3. Кинематограф 30-х.	18	8	8			2
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малокартинья».	12	6	6			
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.	20	8	8			4
Тема 6. Кинематографа 1970-х - первой половины 1980-х.	20	8	8			4
Тема 7. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х.	16	8	8			
Тема 8. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века.	28	12	12			4
ИТОГО	144	64	64			16

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» – В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория кионатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.
Тема 3. Кинематограф 30-х. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3;	Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика

ОПК-4	<p>«агитпрофильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой фильмы. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова.</p> <p>Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Экка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта», «Аэроград».</p>
<p>Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малюкартинья».</p> <p>Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников».</p> <p>Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне. Первые полнометражные фильмы.</p> <p>Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.</p>
<p>Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.</p> <p>Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Относительная либерализация в области духовной жизни. Взаимодействие кино и современной литературы. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм. Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения</p>

	<p>героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.</p>
<p>Тема 6. Кинематограф 1970-х - первой половины 1980-х. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Наращение кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии» (1972), обусловившее обязательный поворот к современной тематике, к развитию производственной темы. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области в области кинематографического языка. Увеличение потока «серых фильмов». Трактовка истории в рамках официальных идеологических и политических установок. Иллюстративный подход к жизненному материалу. Активный интерес киноискусства к «производственной теме». Проблемы нравственных и философских исканий героев в творческом наследии А. Тарковского, Л. Шепитько, Э. Климова, В. Абдрашитова, В. Шукшина, Г. Панфилова, Н. Михалкова, А. Кончаловского, О. Иоселиани, И. Авербаха, А. Германа, А. Сокурова, Д. Асановой, С. Соловьёва и других.</p>
<p>Тема 7. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразии их освещения. «Маленькая Вера» (1988) В. Пичула как знаковое произведение начала эпохи «перестройки» и гласности. Своеобразие режиссуры. Фильм «Покаяние» (1984, вып. 1988) Т. Абуладзе, выразивший новые тенденции общественного сознания. Обострённый интерес кинематографистов</p>

	<p>к трагическим страницам общественной истории. «Зеркало для героя» (1987), «Жена керосинщика» (1988), «Холодное лето пятьдесят третьего» (1988), «Замри-умри-воскресни» (1989), «Бумажные глаза Пришвина» (1991), «Ближний круг» (1991), «Цареубийца» (1991), «Прорва» (1992), «Утомлённые солнцем» (1994).</p> <p>Молодёжная проблематика в фильмах «Легко ли быть молодым?» (1986), «Взломщик» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» (1987), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Меня зовут Арлекино» (1988), «Игла» (1988), «Караул» (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994).</p> <p>Тема рока и обречённости – «Одинокий голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987), «Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990).</p> <p>Апокалиптическая тема в фильме в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986).</p> <p>Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995), «Время танцора» (1997).</p> <p>Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).</p>
<p>Тема 8. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века. Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>«Постперестроечный» кинематограф. Попытки создания «коммерческой» киноиндустрии в России. Влияние постмодернистской стратегии на эстетику современного кинематографа. Художественная констатация факта распада личности, присущая постмодернистской эпохе. Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные стилистические направления, жанры.</p>

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества, М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. М., Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М., ВГИК, 1992.
5. Нехорошев Л. Драматургия фильма, М., ВГИК, 2009.
6. Пудовкин В. Избранные статьи. М., Искусство, 1955.
7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1974-1976.
8. Советское кино в годы Великой отечественной войны. Учебное пособие. М., ВГИК, 1999.
9. Советское кино семидесятых-первой половины восьмидесятых годов. М.,ВГИК, 1997.
10. Эйзенштейн С. Избранные статьи. М., Искусство, 1956.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов М., Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М., Диалоги в антракте. М., Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. См. «Вопросы киноискусства», сб. вып. 17, изд. Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. М., Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. М., Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства. Учебное пособие. М., ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах, М.. Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., Аграф, 2007.

13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. М., БПСК, 1971
14. Гращенкова И. Кино серебряного века М., 2005
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти. Триптих Сергея Параджанова. М. 1991.
16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. М. Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. М. Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. М., Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М., Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М-Л, Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. М., Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко., М., Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман М., Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. М.АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910.М., Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005,2006.
28. Зоркая Н. Портреты. М., Искусство, 1966 (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева).
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества., Воспоминание товарищей. М-Л, Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах, Л., Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А., 50 лет в кино. М., искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М., Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М., Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц...М., искусство, 1968 (кинооператоры 60-х годов).
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. М. Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносы, М., Аграф, 2006
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. М., Искусство, 1965 (О режиссёрах «фронтового» поколения).
43. Пятый съезд кинематографистов СССР. Стенографический отчёт. ИК, №8,10, 1986.
44. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. М., Искусство, 1975.
45. Писаревский Д. Братья Васильевы. М.. Искусство, 1981.
46. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. М., Искусство, 1978.
47. Райзман Ю. Вчера и сегодня. М., БПСК, 1969.
48. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., Искусство, 1984.
49. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., Искусство, 1982.
50. Савицкий Н. Разговор начистоту. М., БПК, 1986 (о фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова)
51. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. М., Искусство, 1984.
52. Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., Искусство, 1979.
53. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. М., Искусство, 1991.
54. Ульянов М. Моя профессия. М., Молодая гвардия, 1976.
55. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.) М., Искусство, 1976.

56. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М., Искусство, 1968
57. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. М., Искусство, 1962.
58. Черкасов Н. Записки советского актёра. М., Искусство, 1953.
59. Черненко М. Просто Марлен. М., 2000.
60. Шкловский В. Эйзенштейн. М., Искусство, 1976.
61. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. М., Искусство, 1965.
62. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. М-Л. Искусство, 1974.
63. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. М., Музей кино, 2002.
64. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. М., Музей кино, 2000.
65. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М., Искусство, 1964-1971.
66. Юренив Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юренив Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юренив Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. М., Искусство, 1985, Часть вторая, 1930-1948.М., Искусство, 1988.
69. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. М., 1986.
70. Яков Протазанов. Сб. статей и материалов. М., Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2005-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
2. База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
3. Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

3.3. Фильмография

3.3.1 Обязательная фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1910, реж. П.Чардынин)
3. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. «Оборона Севастополя» (1911, реж. В.Гончаров, А.Ханжонков)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Девушка с коробкой» (1927, реж.Б.Барнет)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
17. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
18. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
19. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
20. «Свинарка и пастух» (1941, реж.И.Пырьев)
21. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
22. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
23. «Сельская учительница» (1947, М. Донской)

24. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
25. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
26. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
27. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
28. «Асино счастье» (1967, А.Кончаловский)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Облако-рай» (1990, реж. Н. Досталь)
36. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)

3.3.2 Дополнительная фильмография

37. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
38. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
39. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
40. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
41. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
42. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
43. «Берегись автомобиля» (1966, Э.Рязанов)
44. «Июльский дождь» (1967, М.Хуциев)
45. «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, потому что гордая была» (1967, ВЭ-1988, А.Кончаловский)
46. «В огне брода нет» (1967, Г.Панфилов)
47. «Жил певчий дрозд» (1971, О.Иоселиани)
48. «Возвращение» (2003, А.Звягинцев)
49. «Парад планет» (1984, В.Абдрашитов)
50. «Окраина» (1998, П. Луцик)
51. «Брат» (1997, А. Балабанов)
52. «Остров» (2006, П. Лунгин)
53. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
54. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
55. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
56. «Бык» (2019, Б. Акопов)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О

поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной

	самостоятельной работы обучающихся		техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
--	------------------------------------	--	--

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики 	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе 	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		<p>практических занятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий

		- способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История отечественного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь 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.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Анализ фильма «Мне 20 лет» 2 серии
2. Анализ фильма «Молодая гвардия» 2 серии
3. Анализ фильма «Судьба человека»

4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергей»
9. Анализ фильма «Иваново детство»
10. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11. Анализ фильма «Калина красная»
12. Анализ фильма «Третья Мещанская»
13. Анализ фильма «Строгий юноша»
14. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15. Анализ фильма «Окраина»
16. Анализ фильма «Пышка»
17. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- 1 Анализ фильма «Мне 20 лет»
- 2 Анализ фильма «Молодая гвардия»
- 3 Анализ фильма «Судьба человека»
- 4 Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
- 5 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 6 Анализ фильма «9 дней одного года»
- 7 Анализ фильма «Оборона Севастополя»
- 8 Анализ фильма «Отец Сергей»
- 9 Анализ фильма «Иваново детство»
- 10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 11 Анализ фильма «Калина красная»
- 12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 13 Анализ фильма «Строгий юноша»
- 14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
- 15 Анализ фильма «Окраина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

- 1 Документальное и игровое начала в образной структуре фильма.
- 2 Кино и литература. Проблема экранизации.
- 3 «Натурщик», «Типаж», актёр в кино.
- 4 Жанры и виды кинематографа.
- 5 Роль звукорежиссера в создании фильма. Фильм на выбор.
- 6 Кино в дореволюционной России. Этапы развития.
- 7 «Типажно-монтажное» и «психологическое» направления в советском киноискусстве 20-х годов.
- 8 Художественное толкование подлинных фактов в фильмах Дзиги Вертова.
- 9 Фильмы Л. Кулешова. Теоретические и практические поиски режиссёра и педагога.
- 10 Фильм «Мать», его место в творчестве Вс. Пудовкина.
- 11 Значение творчества А. Довженко 20-х годов для развития советского и мирового кино.
- 12 Советское кино 20-х годов. Общая характеристика.

- 13 Мастерская ФЭКС. Творческие принципы. Фильмы.
- 14 Б. Барнет и фильм «Окраина»
- 15 Первые советские звуковые фильмы. Значение фильма «Чапаев» в утверждении звуко-зрительского кинематографа.
- 16 Исторические фильмы 30-х годов.
- 17 Советское кино 30-х годов.
- 18 М.И. Ромм – режиссёр, педагог. «Девять дней одного года».
- 19 Кинематограф 50-х годов. Общая характеристика.
- 20 Фильм «Летят журавли», его место в истории кино.
- 21 С. Бондарчук. Фильмы. «Судьба человека». Пластическое решение картины.
- 22 Фильмы о войне военного периода и в первые послевоенные годы.
- 23 Своеобразие кинематографа С. Параджанова.
- 24 Основные тенденции развития кинематографа 60-х годов.
- 25 «Документальное» и «Живописно-поэтическое» направления в советском кино 60-х годов.
- 26 Кинокомедия 60-х годов. Своеобразие комедийного почерка Э. Рязанова, Г. Данелия, Л. Гайдая.
- 27 «Мне 20 лет» М. Хуциева. Особенности драматургии и изобразительной стилистики фильма.
- 28 Особенности поэтики фильмов А. Тарковского. «Зеркало»
- 29 «Андрей Рублёв» А. Тарковского – поэтическое сказание о вечном.
- 30 В.М. Шукшин – писатель, режиссёр, актёр. «Калина красная».
- 31 Н. Михалков – актёр, режиссёр. Фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино».
- 32 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
- 33 «Жил певчий дрозд» Индивидуальность авторского стиля О.Иоселиани.
- 34 Новые подходы в осмыслении темы войны в киноискусстве 60-х-80-х годов.
- 35 Основные тенденции развития кинематографа 70-х – первой половины 80-х годов.
- 36 Фильмы Л. Шепитько. «Восхождение». Библейские мотивы в образном строе фильма.
- 37 Фильмы Киры Муратовой. «Долгие проводы».
- 38 Фильм «Иван Грозный» и его место в творчестве С. Эйзенштейна.
- 39 А. Сокуров и Ю. Арабов «Скорбное бесчувствие». Особенности драматургии и изобразительного решения.
- 40 Фильмы-притчи Т. Абуладзе. «Покаяние».
- 41 Фильмы А. Германа. Синтез документального и игрового начал в образной структуре фильма «Проверка на дорогах».
- 42 Киноискусство второй половины 80-х-90-х годов.
- 43 Кинематограф 10-х годов XXI века.

1.6.4 Фильмография.

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
3. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
6. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)

12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
17. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Эжк)
18. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
19. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
20. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
21. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
22. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
23. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Окраина» (1998, П. Луцик)
36. «Брат» (1997, А. Балабанов)
37. «Остров» (2006, П. Лунгин)
38. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
42. «Бык» (2019, Б. Акопов)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РОССИИ»

Специальность

55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель: доктор исторических наук, доцент С. М. Шамин.

Рабочая программа учебной дисциплины «История России» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Андреев А. Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Цели освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
<u>5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий</u>	6
<u>5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)</u>	7
<u>6. Лабораторный практикум</u>	15
<u>7. Семинары</u>	15
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	15
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	16
<u>9.1. Основная литература</u>	16
<u>9.2. Дополнительная литература</u>	16
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	17
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	17
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	18

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины «История России»:

1. сформировать у обучающихся адекватные представления об истории России, основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества,
2. помочь обучающимся в становлении их гражданской позиции на основе самостоятельной работы с источниками.

Задачи дисциплины:

1. добиться усвоения обучающимися основных фактов и событий российской истории, важнейших исторических дат, знания жизненного пути главнейших исторических деятелей,
2. выработать умения анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе на основе исторических фактов.
3. научить самостоятельной работе с исторической литературой и источниками.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.01 «История России» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-ом и 2-ом, а также и на 1 курсе в 1-ом семестре. Объем дисциплины - 4 з.е., что составляет 144 акад. ч. (108 астр. ч.).

Дисциплина «История России» является базовой для следующих дисциплин: философия, история религий, основы государственной культурной политики Российской Федерации, история русской литературы, история русского изобразительного искусства.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса (ОПК-1);

Формируемые компетенции (код компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<p>ОПК-1 - способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса</p>	<p>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.</p> <p>Уметь: на основе исторических фактов анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе.</p> <p>Владеть: навыками самостоятельной работы с исторической литературой и источниками.</p>

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед. 144 акад. час. (108 астр. ч.)			
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам		
		1	2	3
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):				
Теоретический блок:				
Лекции	118	34	32	52
Практический блок:				
практические и семинарские занятия				
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	20	2	4	14
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов	20	2	4	14
Формы текущего контроля успеваемости				
Форма промежуточной аттестации	6			Зач.О 6
Всего часов	144	36	36	72

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

	Название разделов и тем	Общая трудоем- кость (в ч.)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			Самост оятельн ая работа
			Лекции	Семина рские занятия	Лабора торн ые зани тия	
	1 курс, 1 семестр					
1	Общие вопросы курса		2			
2	Мир в Древности и раннем Средневековье		8			2
3	Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси		2			
4	Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI — начале XIII в.		4			
5	Русские земли в середине XIII — XIV в.		4			
6	Образование Российского государства		4			
7	Мир в раннее Новое Время (конец XV – XVII вв.)		8			
8	Россия в XVI веке		2			
	Итого за 1 семестр		34			2
	1 курс, 2 семестр					
9	Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время		2			2
10	Россия в XVII веке.		4			2
11	Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.		4			
12	Русская культура XVI–XVII вв. – культура переходной эпохи от позднего средневековья к раннему новому времени.		2			
13	Россия в эпоху преобразований Петра I		2			
14	Россия в середине и второй половине XVIII в.		2			
15	Всемирная история XVIII – начала XIX века		4			
16	Россия в первой половине XIX в.		4			
17	Время Великих реформ в России		4			

18	Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.		4			
	Итого за 2 семестр:		32			4
	2 курс, 3 семестр					
19	Россия в начале XX века.		4			
20	Культура Нового времени. Основные направления, достижения и результаты в развитии российской культуры XVIII – XX вв.		4			14
21	Великая российская революция и гражданская война		4			
22	СССР в 1920-е годы. НЭП		2			
23	СССР в 1930-е гг. «Сталинский социализм»		4			
24	Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР.		4			
25	Великая Отечественная война		4			
26	Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.		4			
27	СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.		4			
28	СССР в 1960-х – 1980-х гг.		4			
29	«Перестройка» и крушение СССР		2			
30	Россия 1990-х гг.		4			
31	Культура Новейшего времени		4			
32	Современная Россия и современный мир		4			
	Итого за 3 семестр:		52			14
	Зачет	6				

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Компетенция, связанная со способностью анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компете нции	Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
---------------------------------	-----------------------------	--

ОПК - 1	Тема 1. Общие вопросы курса	<p>§ 1. Методология исторической науки.</p> <p>§ 2. Исторические источники и их роль в изучении истории Археология и вещественные источники. Письменные источники.</p> <p>§ 3. Хронологические и географические рамки курса. Периодизация мировой и отечественной истории. Периодизация история России в связи с основными этапами в развитии российской государственности. История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории.</p> <p>§ 4. История России и всеобщая история. Роль и место России в мировой истории. Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории.</p> <p>§ 5. Значение исторического знания.</p>
ОПК - 1	Тема 2. Мир в Древности и раннем Средневековье	<p>§ 1. Первобытность. Появление человека. Роль археологии в изучении первобытности. Археологические источники. Археологическая периодизация. Каменный век. Неолитическая революция. Бронзовый век. Территория России в эпоху первобытности. Общественные отношения, власть, религия и культура в первобытном обществе.</p> <p>§ 2. Древность. Особенности и пути развития древних цивилизаций. Древний Восток. Античный мир: Древняя Греция и Древний Рим. Значение античности для всемирной истории и культуры. Очаги древних цивилизаций на территории России. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевники евразийских степей. Ранний железный век на территории России.</p> <p>§ 3. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Возникновение понятия «Средние века». Споры о начале и конце эпохи Средневековья. Раннее, зрелое и позднее Средневековье.</p> <p>§ 4. Западная и Центральная Европа в эпоху раннего Средневековья. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Германские королевства V-VII вв. Империя Карла Великого и ее раздел. Западная Европа в IX-XI вв. Эпоха викингов. Возникновение первых славянских государств.</p> <p>§ 5. Византийская империя. Периодизация истории Византии. Территория и население. Особенности политического и социально-экономического развития. Императорская власть. Вселенские</p>

		<p>соборы. Православие. Внешняя политика. Соперничество с Ираном и Арабским халифатом. Византия и славяне.</p> <p>§ 6. Основные черты развития стран Азии и Африки в эпоху Средневековья.</p> <p>Земледельцы и кочевники. Великий шелковый путь. Тюркские каганаты. Хазарский каганат. Арабский халифат. Волжская Булгария. Индия. Китай. Особенности развития Африки.</p>
ОПК - 1	Тема 3. Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси	<p>§ 1. Восточная Европа в первом тысячелетии н.э. Славянское расселение.</p> <p>Этнополитическая карта Восточной Европы в первые века н.э. Дискуссии о появлении и расселении славян. Три ветви славянства. Общественное устройство раннесредневековых славян. Славянские общности Восточной Европы.</p> <p>§ 2. Образование государства Русь</p> <p>Политогенез в раннесредневековой Европе. Отечественные и зарубежные источники о начале Руси. «Варяжский вопрос». Процесс формирования государства Русь во второй половине IX – X вв. Внешняя политика.</p> <p>§ 3. Принятие Русью христианства и его значение.</p> <p>Причины принятия христианства из Византии. Крещение Руси. Значение византийского наследия (право, религия, культура, искусство и др.).</p>
ОПК - 1	Тема 4. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI — начале XIII в.	<p>§ 1. Расцвет средневекового Запада.</p> <p>Устройство общества. Сословия. Понятие «феодализм». Рыцарство. Деревня и город. Ремесло и торговля. Ганза. Средиземноморская торговля. Церковь и Крестовые походы. Общее и особенное в политическом развитии стран Европы в XI-XIII вв.</p> <p>§ 2. Русь в конце X – начале XII века</p> <p>Территориально-политическое устройство. Общественный строй домонгольской Руси. Право. Русская Правда.</p> <p>§ 3. Русские земли в середине XII – первой трети XIII века.</p> <p>Начало политической «раздробленности». Формирование земель - самостоятельных политических образований. Особенности их политического устройства.</p> <p>§ 4. Внешняя политика и международные связи.</p> <p>Отношения с Византией, миром кочевников, странами Центральной, Западной и Северной Европы.</p>
ОПК - 1	Тема 5. Русские земли в середине XIII — XIV в.	<p>§ 1. Монгольское нашествие и формирование Золотой Орды.</p> <p>Образование Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батые в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого политико-географического пространства на территории Северной Евразии.</p> <p>§ 2. Судьбы русских земель после нашествия Батые.</p>

		<p>Южные и западные русские земли. Северо-Восточная Русь. Новгород и Псков. Александр Невский.</p> <p>§ 3. XIV век: «возвышение» Москвы</p> <p>Московское княжество при его первых правителях. Дмитрий Донской. Объединение Московского и великого Владимирского княжеств.</p>
ОПК - 1	Тема 6. Образование Российского государства	<p>§ 1. Основные черты развития Западной и Центральной Европы в XIV-XV вв.: общее и особенное.</p> <p>«Кризис XIV века». Черная смерть. Особенности развития Франции и Англии. Столетняя война. Итальянские государства: Флоренция, Венеция и Генуя. Генуэзские владения в Причерноморье. Священная Римская империя. Гуситское движение в Чехии. Польское королевство и Великое княжество Литовское в борьбе с Тевтонским орденом. Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевания турок-османов и падение Византийской империи.</p> <p>§ 2. От «земель» к «великим княжениям»: территориальный передел русских земель.</p> <p>Восточнославянские земли в XV столетии. Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское. Династические войны.</p> <p>§ 3. Распад Орды.</p> <p>Наращение центробежных тенденций в Орде. Возникновение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской Орды.</p> <p>§ 4. Формирование Российского государства</p> <p>Московское великое княжество в 1462 - 1480 гг. Ликвидация зависимости от Орды. Рост московских владений в 1480 - 1505 гг. Обретение символики нового единого русского государства.</p> <p>§ 5. Общественный строй</p> <p>Эволюция социального строя во второй половине XIII – первой половине XIV вв. (первое столетие после монгольского нашествия). Социальные отношения второй половина XIV – XV вв.: формы землевладения, положение крестьянства, город.</p> <p>§ 6. Русские земли в международном контексте</p> <p>Вопрос о роли ордынского «ига». Место Московского государства в Европе. Формирование идеи «царства».</p>
ОПК - 1	Тема 7. Мир в раннее Новое Время (конец XV – XVII вв.)	<p>§ 1. Раннее Новое время: понятие, хронологические рамки и периодизация.</p> <p>Понятия Новое время и раннее Новое время. Споры о границах между Средневековьем и Новым временем. Новые роли Востока и Запада.</p> <p>§ 2. Великие географические открытия и возникновение первых колониальных империй Нового времени.</p> <p>Великие географические открытия: причины, ход, последствия. Конкиста и судьба цивилизаций доколумбовой Америки. Расцвет африканской работорговли. Первые</p>

		<p>колониальные империи Нового времени: общее и особенное.</p> <p>§ 3. Экономика и общество Европы в раннее Новое время.</p> <p>Серебро Америки и Революция цен. Начало формирования мирового рынка. Генезис капитализма. Общество сословий и привилегий.</p> <p>§ 4. Реформация и контрреформация в Европе.</p> <p>Духовный климат Европы в конце XV – начале XVI в. «Охота на ведьм». Причины Реформации. Лютеранство и кальвинизм. Радикальная Реформация и Крестьянская война в Германии. Королевская Реформация в Англии. Религиозные войны во Франции. Контрреформация.</p> <p>§ 5. Общее и особенное в политическом развитии Европы.</p> <p>Абсолютизм во Франции. Испанская монархия. Освободительное движение в Нидерландах. Век революций в Англии. Держава австрийских Габсбургов и Речь Посполитая. Международные отношения. Тридцатилетняя война. Борьба христианской Европы с наступлением османов.</p> <p>§ 6. Культура стран Европы в раннее Новое время.</p> <p>Роль книгопечатания. Возрождение. Барокко. Научная революция XVII века.</p> <p>§ 7. Страны Азии и Африки в раннее Новое время.</p> <p>«Пороховые империи». Османская империя. Иран. Индия: Великие Моголы и проникновение европейцев. Страны Дальнего Востока: путь к самоизоляции.</p>
ОПК - 1	Тема 8. Россия в XVI веке	<p>§ 1. Россия в первой трети XVI в.</p> <p>Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских (включение в состав их владений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). Василий III. Идеино-политическая борьба. Формирование доктрины «Москва – Третий Рим».</p> <p>§ 2. Правление Ивана IV. Внутренняя политика.</p> <p>От Избранной Рады к опричнине. Правительство «Избранной рады». Принятие общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. Опричный террор.</p> <p>§ 3. Внешняя политика Ивана IV.</p> <p>Включение в состав России Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война: задачи войны и причины поражения России. Начало морской торговли с европейскими странами через гавани Белого моря. Укрепление южных рубежей. Присоединение Сибирского ханства.</p> <p>§ 4. Социально-экономическое развитие страны в XVI в.</p> <p>Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Формирование основ крепостного права, предпосылки этого процесса.</p>
ОПК - 1	Тема 9. Россия	<p>§ 1. Причины и исторические предпосылки Смуты.</p>

	на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время	<p>Дискуссия о причинах Смутного времени в России. Хронология Смуты. Варианты периодизации. Ситуация в стране после Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.</p> <p>§ 2. Приход к власти Лжедмитрия I, его свержение. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение самозванца. Обострение социально-политической борьбы.</p> <p>§ 3. Лжедмитрий II. Кульминация Смуты. Углубление Гражданской войны. Социальные противоречия как движущая сила в гражданской войне. Восстание Ивана Болотникова. Царствование Василия IV Ивановича Шуйского. Договор о передаче трона королевичу Владиславу и перспектива ограничения царской власти боярской аристократией.</p> <p>§ 4. Подъем национально-освободительного движения. Первое и Второе ополчения. Формирование Первого ополчения и его распад. Второе ополчение. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание царем Михаила Федоровича.</p> <p>§ 5. Завершение Смуты. Борьба с иностранной интервенцией и ее итоги. Цена первой в истории России гражданской войны.</p>
ОПК - 1	Тема 10. Россия в XVII в	<p>§ 1. Основные тенденции социального и политического развития России в XVII веке. Первые Романовы. Развитие торговли и ремесла. Общественные потрясения и трансформации XVII в. Продолжение политики «закрепощения сословий». Ограничение мобильности посадского населения городов. Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства.</p> <p>§ 2. Вхождение Украины в состав Российского государства. Обострение ситуации в Речи Посполитой. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о включении Украины в состав Российского государства.</p> <p>§ 3. Освоение Сибири. Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. Историческое значение этого процесса.</p> <p>§ 4. Церковь в XVII веке. Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковный раскол.</p>
ОПК - 1	Тема 11. Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.	<p>§ 1. Как появилась культура? Возникновение культуры в первобытном обществе. Появление государственных образований, как условие для начала профессионализации культуры. Зарождение и распространение «мировых религий». Религия, как универсальная культурная система.</p>

		<p>§ 2. Основные черты и достижения культуры Запада и Востока в эпоху Средневековья.</p> <p>Общее и особенное в развитии средневековой культуры. Культура Византии: содержание и формы. Средневековый Запад. Античное наследие в эпоху раннего Средневековья. Расцвет культуры в Западной Европе в XI-XIII вв. Возникновение университетов. Романский и готический стили. Отличительные черты культуры мусульманского мира, Индии и Китая.</p> <p>§ 3. Формирование христианской культуры в связи с Крещением Руси. Влияние Византии, ее культуры и цивилизации. Влияние православия на становление культуры Древней Руси. Основные заказчики и пользователи произведений культуры в Древней Руси и России. Представление о престижном потреблении.</p> <p>§ 4. Письменность и литература.</p> <p>Основные жанры древнерусской литературы. Идеюное содержание. «Языки культуры». Пространство церковнославянского языка, явление двуязычия. Распространение письменной культуры: кому была доступна древнерусская книга? Представление об авторстве: кто писал древнерусские книги? Основные литературные жанры. Книжная культура, рукописная книга (материалы, процесс создания, существование в пространстве духовной культуры), книжная графика (типы письма, инициалы, лицевые рукописи). В преддверии Нового времени: появление новых литературных жанров, поиск литературного языка, начало книгопечатания. Борьба государства с проникновением в Россию чуждых сочинений. Библиотеки. Развитие языка и литератур народов России.</p> <p>§ 5. Древнерусское изобразительное искусство.</p> <p>Мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева.</p> <p>Византийское влияние в русской живописи. Икона – священный предмет или произведение искусства? Формирование русской художественной традиции. Иконостас, его развитие на Руси. Что мы знаем о жизни древнерусских иконописцев.</p> <p>§ 6. Зодчество средневековой Руси.</p> <p>Архитектура славян до принятия христианства: Предпочтение дерева камню, особенности пространства культовых сооружений. Влияние христианства на развитие русской архитектуры: мастера и технологии. Складывание русской архитектурной традиции. Средневековые зодчие – кто они? Проблема романского влияния на русское зодчество XII столетия: развитие камнерезного искусства. Возрождение русского зодчества после ордынского завоевания. Приглашение иноземных мастеров при Иване III и его наследниках.</p>
ОПК - 1	Тема 12. Русская культура XVI–	§ 1. Основные тенденции развития общественной мысли и культуры России в XVI – XVII вв.

	<p>XVII вв. – культура переходной эпохи от позднего средневековья к раннему новому времени.</p>	<p>Начало книгопечатания. Русская литература, общественная мысль. Роль православной церкви в сфере культуры и быта. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. § 2. Архитектура России XVI – XVII вв. Традиции и новации. Шатровый стиль. Переход к кирпичному строительству и появление Приказа каменных дел. Основные тенденции развития архитектуры в кон. XV – XVII вв.: новые технологии и архитектурные формы. Искусство русского узорочья в архитектуре XVII в. - синтез национальных традиций и заимствованных приемов. Деревянное зодчество. Исламская архитектура на территории России. Московское барокко. § 3. Живопись XVI – XVII вв. Расцвет русской религиозной живописи в XVI и XVII вв. Проникновение в Россию западной живописной традиции. Первые живописцы в России. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Развитие фресковой живописи и иконописания Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Появление гравюры и начало массового тиражирования произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство. § 4. Музыкальная культура и театрализованные действия Сведения о музыкальной культуре славян до принятия христианства. Развитие православной музыкальной традиции. Церковные театрализованные действия. Музыка и театрализованные действия вне православной культуры, их законодательное ограничение. Музыка, как часть оформления образа власти. Придворная культура. Появление театра. Первые артисты в России.</p>
ОПК - 1	<p>Тема 13. Россия в эпоху преобразований Петра I</p>	<p>§ 1. Предпосылки преобразований. Их цели, методы, средства осуществления. Цена реформ. Значение реформ и их оценка в исторической мысли и общественном сознании. § 2. Международное положение России к началу XVIII в. Северная война. Борьба за выход к Балтике — главная внешнеполитическая задача Петра I. Восточная политика Петра I. Итоги внешней политики Петра I.</p>

		<p>§ 3. Экономическая и социальная политика Петра I. Политика меркантилизма и протекционизма. Особенности развития промышленности: поддержка государства. Перемены в структуре российского общества.</p> <p>§ 4. Преобразования Петра I в сфере центрального и местного управления. Военная реформа. Создание флота. Основные принципы и результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Последовательное внедрение принципа регулярства. Строительство регулярной армии.</p> <p>§ 5. Политика Петра I в сфере образования, просвещения и культуры. Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. Интенсивное развитие светской культуры. Активизация западноевропейских культурных заимствований.</p>
ОПК - 1	Тема 14. Россия в середине и второй половине XVIII в.	<p>§ 1. Эпоха дворцовых переворотов. Причины и основные факторы политической нестабильности в России в 20-х – 60-х гг. XVIII в.</p> <p>§ 2. Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Павел I. Просвещенный абсолютизм в России. Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I.</p> <p>§ 3. Социально-экономическое развитие России. Крепостное право. Дворянство. Купечество.</p> <p>§ 4. Становление Российской империи. Национальная и конфессиональная политика. Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений.</p> <p>§ 5. Цели, задачи и результаты внешней политики России второй половины XVIII века. Политика России по отношению к Речи Посполитой. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Предпосылки продвижения России к Черному морю. Освоение Новороссии.</p>
ОПК - 1	Тема 15. Всемирная история XVIII – начала XIX в.	<p>§ 1. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу. Эпоха Просвещения. Абсолютизм в Европе. Трансформация абсолютных монархий под влиянием идей Просвещения.</p> <p>§ 2. Международные отношения в XVIII в.». Рост экономического и военно-морского могущества Великобритании. Англо-французское противостояние. Усиление Пруссии.</p> <p>§ 3. Война за независимость американских колоний Англии. Образование Соединенных Штатов Америки.</p>

		<p>Декларация независимости США.</p> <p>§ 4. Французская революция. Декларация прав человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта.</p> <p>§ 5. Эпоха наполеоновских войн.</p> <p>§ 6. Страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.</p>
ОПК - 1	Тема 16. Россия в первой половине XIX в.	<p>§ 1. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. Интеллектуальные последствия Французской революции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса общественной мысли первой четверти XIX в. Административные преобразования: учреждение министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового чиновничества.</p> <p>§ 2. Россия в Отечественной войне 1812 года. Россия в системе международных отношений. Влияние войны с Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. Заграничные походы. Роль России в устройстве Европы после победы над Наполеоном</p> <p>§ 3. Формирование традиций радикализма в России. Декабризм как политическая мысль и политическое действие. Причины зарождения движения декабристов. «Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных осмысления будущего России. Оценка восстания декабристов современниками и историками.</p> <p>§ 4. Николай I и его эпоха. Государственный строй. Крестьянский вопрос. Идеология и общественная мысль.</p> <p>§ 5. Внешняя политика 20-х – 50-х гг. XIX в. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Война на Северном Кавказе. Крымская война.</p>
ОПК - 1	Тема 17. Время Великих реформ в России	<p>§ 1. Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Складывание новых отношений власти и общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, введение земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 1864 г., военная реформа.</p> <p>§ 2. Социальные и экономические последствия Великих реформ. Модернизация социальной структуры российского</p>

		<p>общества как политический фактор второй половины XIX в. Индустриализация и урбанизация. Строительство железнодорожной сети. Развитие банковской сферы. Роль предпринимателей в развитии экономической и культурной жизни.</p> <p>§ 3. Складывание революционной традиции в России. Народничество. Деятельность организации «Народная воля». Попытки диалога власти и общества в 1878–1881 гг. Первые марксистские кружки. Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX вв.</p> <p>§ 4. Александр III. Концепция «народной монархии» как основополагающий элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг. Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. Победоносцев, М. Н. Катков).</p> <p>§ 5. Принципы национальной политики Российской империи. Особенности управления окраинами. Имперский центр и региональные элиты; их интеграция в общероссийскую. Центральная власть и национальные движения.</p>
ОПК - 1	Тема 18. Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.	<p>§ 1. Становление индустриальной цивилизации. Основные тенденции политического развития. Промышленный переворот в XIX в. Технический прогресс. Конституционализм и парламентаризм. Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм).</p> <p>§ 2. Империи и национальные государства. Феномен империи. Рисорджименто в Италии. Викторианская эпоха в Англии. Вторая империя во Франции и ее крушение. Образование Германской империи.</p> <p>§ 3. Гражданская война Севера и Юга в США. Причины победы Севера. Реконструкция Юга.</p> <p>§ 4. Образование колониальных империй. Борьба мировых держав за гегемонию. Раздел Африки между державами Запада. Китай в XIX веке. Революция Мэйдзи в Японии.</p> <p>§ 5. Обострение международной обстановки к началу XX века. Складывание противоборствующих союзов. Ситуация на Балканах. Предпосылки Первой мировой войны.</p>
ОПК - 1	Тема 19. Россия в начале XX в	<p>§ 1. Россия на рубеже XIX и XX вв. Развитие экономики. Социально-политическая ситуация. Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Зарождение политических организаций и партий в России.</p> <p>§ 2 Первая русская революция. Революция 1905 – 1907 гг.</p> <p>Причины революции. Специфика массового движения 1905 г. Крестьянство и революция. Национальное движение на окраинах империи. Манифест 17 октября 1905 г. и его</p>

		<p>последствия. Формы политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное восстание. Государственная дума в системе центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции.</p> <p>§ 3. Российская империя в 1907 – 1914 гг. Партийно-политическая система. Самодержавие и представительная власть. «Третьеиюньская» монархия.</p> <p>§ 4. Проект системных преобразований правительства П.А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом измерении.</p> <p>§ 5 Российская империя в Первой мировой войне. Подготовка к большой европейской войне. Этапы военных действий на Восточном фронте. Этапы военных действий на Восточном фронте. Трансформация политической системы. Социальные последствия. Нарастание политических противоречий.</p>
ОПК - 1	Тема 20. Культура Нового времени.	<p>§ 1. Основные тенденции развития культуры в период Нового времени. Новое время и новые условия развития культуры. Идеи Просвещения и развитие культуры. Секуляризация культуры. Становление национальных культур. Индивидуализация творчества при создании произведений культуры: проблемы авторства и новизны. Коммерциализация культуры. Религия и культура. Роль церкви в развитии культуры Нового времени.</p> <p>§ 2. Основные направления развития и достижения мировой науки. Выдающиеся достижения в области изучения электричества, магнетизма, микромира. Новые теории в изучении живых существ. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Возникновение генетики. Исследования в области физиологии человека и психологии.</p> <p>§ 3. Вклад российских ученых в развитие мировой науки. Становление российской науки. М.В. Ломоносов. Работы Н. И. Лобачевского, периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, работы по физиологии И. П. Павлова и др.</p> <p>§ 4. Основные особенности и направления развития русской культуры XVIII – XIX вв. Словесность, художественное творчество, искусство. Роль государства в трансформации культуры России Нового времени. Создание специальных учебных заведений и учреждений, ведающих вопросами культуры. Сохранение культуры: музейное дело и частное собирательство. Общественная инициатива в развитии культуры. Разделение народной культуры и культуры привилегированных сословий: «усадебная» и «салонная культура». Борьба с засильем западной культуры: появление «теории официальной народности». Новые технологии и новые направления в развитии культуры.</p>

§ 5. Язык, литература и книжная культура.

Появление национальных языков и литератур. Формирование русского литературного языка. Влияние культурных связей с Европой на развитие русского языка и литературы. Перевод европейской литературы на русский язык: От Петра Великого до Екатерины Великой. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова. Учреждение Екатериной Великой Российской Академии и создание толкового словаря русского языка. Превращение русского языка в язык науки и преподавания. Указ «О вольных типографиях»: развитие книгоиздательства. Библиотечное дело. Появление литературных кружков и салонов. Литературные журналы и критика. Рост интереса к исторической литературе. Борьба за чистоту русского языка. Цензурные уставы.

§ 6. «Золотой» и «серебряный» век русской литературы и искусства. Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. Пушкина. Творчество И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Вклад русской классической культуры в мировую культуру.

§ 7. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Изобразительное искусство в России Нового времени. Подготовка специалистов, первые учебные заведения: Академия художеств. Художник и заказчик, повседневная жизнь русских мастеров. Проблемы предназначения искусства. Появление художественных объединений. Выставочная деятельность. Меценаты и искусство. Декоративно прикладное искусство: производства, мастера, потребители. Обучение мастеров декоративно-прикладного искусства. Народное искусство и «высокая культура».

§ 8. Архитектура.

Архитектура, как особый вид изобразительного искусства. Механизмы проникновения «больших» архитектурных стилей в Россию. Государственные учреждения, ведающие вопросами строительства. Новая организация архитектурно-строительного дела: государственный заказ, понятие генерального плана, регулярная застройка, парадные ансамбли общественных зданий. Трансформация российского общества и расцвет усадебного строительства. Развитие садово-паркового искусства. Храмовое зодчество в России Нового времени. Поиск национальных традиций в архитектуре. Создание городской среды и городского образа жизни: рост этажности, доходные дома, санитарное состояние борьба с пожарами и др. Технологии Нового времени: бетон и железобетон и новые выразительные возможности.

§ 9. Музыка и театр.

Влияние Великого посольства Петра I на развитие музыки и театра в России. Ассамблеи и балы: музыка и танец как элемент культуры привилегированных слоев русского общества. Появление государственного театра. Развитие

		<p>системы государственных театров. Феномен крепостного театра. Первые специальные учебные заведения. Расцвет национальной музыкальной культуры. Русская музыка и театр в мировой культуре. Попытки создания «народного театра».</p>
ОПК - 1	<p>Тема 21. Великая российская революция и гражданская война</p>	<p>§ 1. Причины революционного кризиса 1917 г. Социальная напряженность и противоречия политического строя. Влияние Первой мировой войны. Формирование комплексного экономического и социально-политического кризиса.</p> <p>§ 2. Падение самодержавия и начало распада империи. События в Петрограде в феврале 1917 г. Важнейшие черты произошедшего государственного переворота. Создание Петросовета и Временного правительства.</p> <p>§ 3. Россия от Февраля к Октябрю. Взаимоотношения Временного правительства и Петросовета. Продолжение войны и ухудшение экономического положения. Рост влияния партии большевиков. Вооруженное восстание 25 октября. II Съезд Советов.</p> <p>§ 4. Гражданская война. Причины, основные этапы, факторы, обусловившие победу Красной Армии. Советско-польская война.</p> <p>§ 5. Социально-экономическая политика большевиков и их противников в годы Гражданской войны. Концепция «непредрешенчества» противников в среде противников большевиков. Организация экономики Советской России на социалистических началах. «Военный коммунизм». Политика в деревне. Преобразования в сфере культуры.</p>
ОПК - 1	<p>Тема 22. СССР в 1920-е годы. НЭП</p>	<p>§ 1. Внутреннее и международное положение СССР по окончании Гражданской войны. Падение промышленного производства. Положение в аграрном секторе. Рост недовольства в стране. «Антоновщина». Кронштадтское восстание. Надежды на мировую революцию.</p> <p>§ 2. Переход к Новой экономической политике. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Введение продналога. Допущение частного капитала. Тресты и синдикаты. Финансовая реформа.</p> <p>§ 3. Национальная политика. Принципы национальной политики большевиков. Сближение советских республик. Варианты «автономизации» и «федерализации». Создание СССР. Политика «коренизации» 1920-х гг.</p> <p>§ 4. Город и деревня в 1920-е гг. Политическая борьба в годы НЭПа. Дискуссии в руководстве РКП(б) о перспективах НЭПа, о сроках, темпах и сущности индустриализации. Борьба с оппозиционными группами. Возвышение роли</p>

		<p>Оргбюро ЦК и Генерального секретаря ЦК И.В. Сталина.</p> <p>§ 5. Советское общество в 1920-е гг.</p> <p>Перемены в социальной структуре. Интеллигенция в ее попытках найти место в новой России. «Смена вех». Культурное развитие. Политика советской власти по отношению к церкви.</p>
ОПК - 1	Тема 23. СССР в 1930-е гг.	<p>§ 1. Причины отказа от НЭПа и начала «социалистического наступления».</p> <p>Необходимость модернизации советской экономики. Проблемы финансирования. Внешнеполитическая обстановка.</p> <p>§ 2. Курс на модернизацию страны и укрепление ее обороноспособности.</p> <p>Переход к политике форсированной индустриализации. Введение плановой экономики. Создание мощной промышленной базы для оборонной индустрии.</p> <p>§ 3. Массовая коллективизация.</p> <p>Непосредственные причины и предпосылки массовой коллективизации. «Раскулачивание». Спад сельскохозяйственного производства и стабилизация аграрного сектора во второй половине 1930-х годов.</p> <p>§ 4. Особенности политической системы в 1930-е гг.</p> <p>Окончательное свертывание внутрипартийной демократии. Причины политических репрессий. Процессы в 1930-х гг. Завершение формирования политической системы сталинского социализма и ее основные черты.</p> <p>§ 5. «Культурная революция» и советское общество СССР в 1930-е годы.</p> <p>Комплекс мер по развитию образования. Перемены в социальной структуре. Усиление роли «социальных лифтов». Урбанизация. Социалистический реализм – единственный одобряемый творческий стиль.</p>
ОПК - 1	Тема 24. Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР	<p>§ 1. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны.</p> <p>Крах империй и образование новых государств. Ноябрьская революция в Германии. Кемализм в Турции. Образование Коминтерна. Реакция на «революционную волну».</p> <p>§ 2. Версальско-Вашингтонская система.</p> <p>Унижение Германии. Формирование мирового порядка под англо-французской гегемонией. Попытки внешнеполитической блокады СССР и полоса признаний.</p> <p>§ 3. Великая депрессия на Западе и попытки выхода из нее.</p> <p>§ 4. Приход к власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов.</p> <p>§ 5. Обострение международной обстановки в конце 1930 –х гг. Гражданская война в Испании. Агрессия Японии в Китае. Политика «умиротворения» агрессора. Мюнхенская конференция 1938 г. Советско-германский пакт о</p>

		ненападении 1939 г. Начало Второй мировой войны.
ОПК - 1	Тема 25. Великая Отечественная война	<p>§ 1. Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг.</p> <p>Германский план «Барбаросса». Причины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора врагу. Победа под Москвой и ее историческое значение. Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение.</p> <p>§ 2. Нацистский оккупационный режим.</p> <p>Политика и практика геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост». Становление партизанского движения в тылу противника. Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Национальные формирования. ОУН-УПА.</p> <p>§ 3. Коренной перелом в ходе войны и решающие победы Красной Армии в 1943–1944 гг.</p> <p>Сталинградские сражение — решающий акт коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии. «Битва за Днепр». Сражение на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция.</p> <p>§ 4. Экономическое обеспечение Победы. Единство фронта и тыла.</p> <p>Массовый трудовой героизм. Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых образцов вооружений. Меры по консолидации советского общества и укреплению патриотических начал в условиях войны.</p> <p>§ 5. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. СССР и союзники.</p> <p>Важнейшие сражения: операция «Багратион», Яско-Кишиневская операция. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго фронта». Операция «Оверлорд». Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии.</p> <p>§ 6. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.</p> <p>Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.</p>
ОПК - 1	Тема 26. Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.	<p>§ 1. Послевоенное устройство мира.</p> <p>Ялтинская и Потсдамская конференции. Возмездие военным преступникам.</p> <p>§ 2. Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира.</p> <p>Смысл «холодной войны», создание НАТО, начало гонки вооружений; образование ФРГ и ГДР, Европейская интеграция. СССР и война в Корее.</p>

		<p>§ 3. СССР во главе социалистического лагеря. Страны Запада в 1950-х – 1960-х гг.</p> <p>Попытки сближения и обострение межблокового противостояния. Карибский кризис.</p> <p>§ 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 1940–1960-х гг.</p> <p>Образование Китайской Народной Республики. Индия. Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости. Движение неприсоединения. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Агрессия США во Вьетнаме. Латинская Америка. Куба. Никарагуа. Чили.</p>
ОПК - 1	Тема 27. СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.	<p>§ 1. Послевоенное восстановление экономики.</p> <p>Организация работ по восстановлению разрушенной экономики, основные приоритеты развития промышленности в послевоенное пятилетие. «Атомный проект». Развитие ракетостроения. Крупнейшие стройки десятилетия:</p> <p>§ 2. Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг.</p> <p>Борьба за лидерство в партии после смерти Сталина. Причины победы Хрущёва. «Развенчание культа личности» и его последствия. Общество, номенклатура, и «десталинизация». «Оттепель» в культуре и общественных отношениях. Попытки добиться консолидации социума вокруг КПСС. Причины смещения Хрущёва.</p> <p>§ 3. Реформы Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве.</p> <p>Ситуация в аграрном секторе к середине 1950-х годов. Борьба Хрущёва и Маленкова по поводу методов интенсификации сельского хозяйства. «Целинная эпопея». Ставка на форсированное возделывание кукурузы. Ликвидация МТС и наступление на приусадебные хозяйства колхозников. Итоги аграрной политики Хрущёва.</p> <p>§ 4. Индустриальная сфера СССР в 1955-1964 гг.</p> <p>Причины реформирования промышленного сектора. Реформа системы управления советской экономикой. Создание совнархозов и результаты этой реформы. Важнейшие достижения советской промышленности в 1955-1964 гг. Решение жилищной проблемы. Прорыв в Космос.</p>
ОПК - 1	Тема 28. СССР в 1960-х – 1980-х гг.	<p>§ 1. Экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг.</p> <p>Выбор между ОГАС и предложениями Косыгина. Сущность «Косыгинской» реформы и причины неудачи этой реформы. Формирование слоя «несменяемых» руководителей и значение этого феномена для экономики. «Договорная экономика». Возрастание роли топливно-энергетического комплекса. Важнейшие проблемы советской экономики к 1980-м годам.</p> <p>§ 2. Советское общество периода «позднего социализма».</p> <p>Политическое значение изменений в советской номенклатурной элите. Рост благосостояния советских граждан. Социально-политическое значение этого роста.</p>

		<p>Формирование «теневой экономики». Разочарование в идеалах социализма. Диссиденты. Итоги социального развития советского общества к 1980-м годам.</p> <p>§ 3. Важнейшие тенденции развития культуры и искусства СССР в 1960-х – 1980-х гг.</p> <p>Творческая интеллигенция и власть в СССР 1960-80-х годов. «Самиздат». Рок-культура и бардовское движение. Официальная культура и андеграунд. Новые тенденции в живописи, литературе, театре, кинематографе.</p> <p>§ 4. СССР на международной арене.</p> <p>«Доктрина Брежнева». Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости, движение неприсоединения. Интеграционные процессы в Африке и создание Организации Африканского Единства. Советско-американское соперничество в Латинской Америке, Азии и Африке. Война США во Вьетнаме. Разрядка международной напряженности в 1970-х гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки.</p> <p>§ 5. Нарастание негативных тенденций в экономике к началу 1980-х годов</p> <p>Проблема построения постиндустриальной экономики. Феномен НПО. Отставание к области кибернетики. Причины ухудшения экономического положения СССР к началу 1980-х годов.</p> <p>§ 6. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг.</p> <p>Ввод советских войск в Афганистан и его последствия. Ухудшение советско-китайских взаимоотношений. Финансовые проблемы ПНР и роль СССР в их решении. СОИ. Падения цен на нефть. Общие итоги развития внешнеполитической ситуации для СССР в первой половине 1980-х годов</p>
ОПК - 1	Тема 29. «Перестройка» и крушение СССР	<p>§ 1. Начало политики «Перестройки». 1985-1986 годы.</p> <p>Горбачёв и его соратники. Характерные черты нового поколения политиков. Основные лозунги политики Перестройки и динамика их наполнения. Первые шаги политики Перестройки: Госагропром СССР, МНТК, «антиалкогольная компания».</p> <p>§ 2. Период радикальной «Перестройки». 1987-1989 гг.</p> <p>«Механизм торможения». Политическая реформа: альтернативные выборы в партийные и советские органы, отделение КПСС от властных полномочий. Снижение управляемости страной. Экономическая реформа. Кооперативы. Закон «О государственном предприятии». Результаты экономических преобразований к 1989 г. и их влияние на социальную сферу.</p> <p>§ 3. Кризис политики Перестройки. 1990-1991 гг.</p> <p>Обострение межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Противостояние руководства РСФСР и руководства СССР. «Новоогаревский процесс». Договор об</p>

		<p>учреждении ССГ.</p> <p>§ 4. Внешняя политика СССР периода «перестройки». «Новое мышление». Советско-американский договор о ракетах малой и средней дальности. Поэтапная сдача руководством СССР внешнеполитических позиций. Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе.</p> <p>§ 5. Распад СССР.</p> <p>Путч ГКЧП. Учреждение Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР.</p>
ОПК - 1	Тема 30. Россия 1990-х гг.	<p>§ 1. Программа экономических реформ начала 1990-х гг. и их реализация.</p> <p>Отказ от советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Вопрос о неизбежности применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация — позитивные и негативные аспекты. Свобода внешней торговли. Нарастание негативных последствий реформ.</p> <p>§ 2. Особенности политических процессов 1990-х гг.</p> <p>Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Б. Н. Ельцин и его окружение. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Принятие Конституции РФ 1993 г. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие перед ним первоочередные задачи.</p> <p>§ 3. Центробежные тенденции в Российской Федерации.</p> <p>Центр и российские регионы. Подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне.</p> <p>§ 4. Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве.</p> <p>Проблема «советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.</p> <p>§ 5. Международная ситуация в 1990-х гг.</p> <p>Начало расширения НАТО на восток. Попытки руководства РФ найти взаимоустраивающие формы сотрудничества со странами Запада. Заключение с США договора СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом.</p>
ОПК - 1	Тема 31. Культура Новейшего времени	<p>§ 1. Общая характеристика культуры Новейшего времени.</p> <p>Общемировые тенденции развития культуры. Расцвет массовой культуры. Новые технические средства тиражирования объектов культуры: радио, телевидение, Интернет. Глобализация культурных процессов. Расширение представлений о культуре – формирование культурологии,</p>

как об отдельной научной дисциплины.

Формирование государственной культурной политики после революции 1917 г. «Сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства»: культура в программе РКП(б), принятой на VIII съезде (март 1919 г.) и культурная политика в годы гражданской войны. Трансформация политики государства в эпоху НЭП. Расцвет творческих союзов. ГЛАВИСКУССТВО. Изменение источников финансирования культуры и формирование государственной монополии в культурной среде: постановления политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932 г.) и «Об организации Всесоюзного комитета по делам искусств» (1935 г.). Появление Министерства культуры (1953 г.). Национальная политика СССР в области культуры. Советская культура, как «витрина» СССР. Отношение государства к общественной инициативе. Перенесение политической борьбы в культурную сферу. Практика «культурного потребления». «Неформальная» культура. Усиление контроля над культурой, пятое управление КГБ СССР. Трансформация культурной политики в конце 1980-х – 2010-х гг. Власть и религия: основные тенденции во взаимоотношениях. Возрождение общественных организаций с сфере культуры: Советский фонд культуры, Советский Фонд Рерихов и др. Ликвидация советских структур управления культурой. Борьба тенденций коммерциализация культуры и сохранения государственного финансирования.

§ 2. Литература и книжная культура.

Советская власть и язык: реформа алфавита, политика «латинизации», создание национальных алфавитов. Первые советские литературные организации (Российская ассоциация пролетарских писателей и др.). Советская цензура: Главное управление по делам литературы и издательств. Установление государственного контроля над литературой. Первый съезд советских писателей СССР. Союз писателей СССР, национальные союзы писателей. Большие литературные проекты в СССР (на примере серии ЖЗЛ). Литература, как рупор советской идеологии. Популярные жанры в советской литературе: научная фантастика, историческая беллетристика, детектив. Мировое признание русской литературы. Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии. Переводная литература в СССР. Журналы, как выразители идейных направлений (на примере изданий «Новый мир» и «Молодой гвардии»). Популярные писатели народов СССР. Книгоиздательский бум конца 1980-х – 1990-х гг. Массовый перевод иностранной литературы. Влияние развития Интернета на литературное творчество и книгоиздание. Тенденции к сегментации читательского спроса и депрофессионализации писательского труда. Электронные «площадки самиздата».

§ 3. Архитектура.

Основные направления развития архитектуры

Новейшего времени. Задачи советской архитектуры в условиях урбанизации. Декрет президиума ВЦИК «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах» (1918 г.): формирование строительной монополии государства. Попытки привлечь иностранный капитал и технологий. Заимствование передового опыта проектирования и создание «модельных» производств (Госпроектстрой (1930–1932 гг.), как крупнейшее в мире архитектурное бюро). Создание советских архитектурных школ. Московский архитектурный институт, Академия архитектуры СССР. Складывание производственно-технической базы для новой архитектуры. Социалистический город, как отражение советской градостроительной концепции 1920–1930-х годов. Архитектура новых технологий: советский конструктивизм и модернизм. Формирование облика Москвы: планы и реальность. Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР), как центр межотраслевой координации в области строительства. Массовое жилищное строительство и появление типовой застройки: постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955 г.). Трансформация строительной индустрии в конце 1980-х – 2010-х гг.

§ 4. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Художественные объединения и артели первых лет советской власти. Ассоциация художников революционной России. ВХУТЕМАС, как социокультурный феномен первых лет советской власти. Консолидация художественного творчества на основе Всероссийского союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства (Всекохудожник, 1932 г.). Художественный фонд СССР: переход к централизованному заказу художественной продукции. Союз художников СССР и его отделения. Художественные издания. Проблема презентации художественных произведений: официальные выставочные площадки и «бульдозерная выставка». Организации советских скульпторов: Общество русских скульпторов и скульптурная секция АХРР. Советская идеология и скульптура. Создание грандиозных архитектурно-скульптурных комплексов и мемориалов: идейное содержание и технологические возможности. Жанровая и городская (уличная) скульптура. Декоративно-прикладное искусство СССР.

§ 5. Музыка, театральное и цирковое искусство.

Национализация театров: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26.08.1919 «Об объединении театрального дела». Эпоха НЭП. Коммерческое искусство (на примере мюзик-холлов). Усиление государственного контроля над концертной деятельностью. Образование в системе Наркомпроса РСФСР Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий (1931 г.). Развитие отраслевых организаций (на примере

		<p>«СоюзГосЦирка» (1957 г.). Подготовка кадров в сфере музыкального, театрального и циркового искусства. Важнейшие отраслевые издания. Концертная деятельность в СССР. Гастроли иностранных артистов. Нелегальные концерты и легализация новых музыкальных направлений (на примере рок-клубов). Работа организаций культуры в новых социально-экономических условиях.</p> <p>§ 6. Киноискусство.</p> <p>Национализация кинематографа: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 27.08.1919 «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению». Начало масштабного развития кинопроизводства и создание крупных киностудий. Создание промышленной базы для производства киноплёнки и киносъёмочных аппаратов. Управление советским кино. Обучение специалистов в области кино. Сохранение кинопродукции: Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации. Советская мультипликация. Появление телевидения и новые жанры киноискусства: телеспектакли, многосерийные фильмы и телесериалы. Зарубежное кино в СССР, Московский международный кинофестиваль. Международное признание советского и российского кинематографа.</p>
ОПК - 1	Тема 32. Современная Россия и современный мир	<p>§ 1. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI века.</p> <p>Претензии США на мировое господство, Европейская интеграция, внешнеполитическая линия Китая; инициатива «Один пояс и один путь»; стратегическое партнерство Китая и России; противоречия между Китаем и США; интеграция Индии в мировую экономическую систему; модернизационные процессы в странах Азии; усиление интеграционных процессов в Африке; «Левый поворот» в латинской Америке.</p> <p>§ 2. Экономическое развитие России в начале XXI века.</p> <p>Устойчивый экономический рост. Курс на минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны. «Цифровой прорыв». Влияние международных санкций, введенных в 2014–2022 гг. на экономику России.</p> <p>§ 3. Российское государство и общество в начале XXI века: политика, социум, медиа, культура.</p> <p>Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства страны. Рост устойчивости политической системы России, консолидация ведущих политических сил страны. Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г.</p>

		<p>§ 4. Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI в. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную внешнюю политику. Стремление США установить свою монополию в мире. Расширение НАТО и Европейского союза на восток.</p> <p>§ 5. Внешнеполитические события 2014–2022 гг.</p> <p>Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. Обострение международных отношений. Антироссийская политика США и руководства Европейского союза. Введение странами Запада политических и экономических санкций против России и их негативные последствия для международных отношений. Начало специальной военной операции на Украине. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.</p>
--	--	---

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Примерные темы для самостоятельной работы:

1. Анализ исторического фильма.
2. Исторический документ как источник для работы над фильмом исторической тематики.
3. Составление синопсиса исторического фильма.
4. Творческая работа об одном из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России

Критерии оценки

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий,

способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и сформировать компетентное суждение.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018), «Лань» (контракт №:80-17-У от 23.05.2017) и «Юрайт» (контракт №:68-17-У от 23.05.2017).

9.1. Основная литература

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. История России. М. 2017. (или любое аналогичное издание).
2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории России. М. 2017. (или любое аналогичное издание).

9.2. Дополнительная литература

1. Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах. Курс русской истории. Т.1-5. М. 1987–1989 (или любое аналогичное издание).
2. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории : учебное пособие. М., 1993 (или любое аналогичное издание).
3. Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России М., 1989 (или любое аналогичное издание).

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Библиотека литературы Древней Руси
<http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941>
2. История России. Краткий курс. (материалы проекта Инновационного учебно-методического комплекса «История» //Захаров В.Н., Петров Ю.А. <https://history.jes.su/issue.2016.3.9.e10>
3. Историко-культурный стандарт
<http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483>

4. Портал «Сто главных документов российской истории»
<http://doc.histrf.ru/>
5. Федеральное архивное агентство. Архивные online проекты
<http://www.rusarchives.ru/arhivnye-online-proekty>
6. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РУССКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 822, с учетом рекомендаций ОПОП.

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

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	8
6. Самостоятельная работа обучающегося	22
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	22
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	24
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	24
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	24
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	25
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	35

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусств;
- изучение истории развития русского изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм русского изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров русского изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- формирование навыка анализа произведений изобразительного искусства и их экранной интерпретации;
- выработку навыка использования знаний истории русского изобразительного искусства при формировании и последовательной реализации замысла будущего аудиовизуального произведения, развития и обогащения его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, другими участниками съемочной группы;
- овладение навыком применения в работе над собственным произведением разнообразных выразительных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 7-8-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История зарубежного изобразительного искусства», дисциплинами по мастерству звукорежиссера аудиовизуальных искусств.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной и общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного	УК-1.1. Знает принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности; УК-1.2. Знает основные законы логики;

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	подхода, вырабатывать стратегию действий	<p>УК-1.3. Знает особенности понятийного (теоретического) и образного мышления;</p> <p>УК-1.4. Умеет выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме;</p> <p>УК-1.5. Умеет ставить вопросы, выявлять проблемы, определять пути их решения;</p> <p>УК-1.6. Умеет объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства;</p> <p>УК-1.7. Владеет навыками поиска, трактовки и анализа информации;</p> <p>УК-1.8. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач;</p> <p>УК-1.9. Владеет системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности;</p> <p>УК-1.10. Владеет навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.</p>

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	<p>ОПК-1.1. Знает основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;</p> <p>ОПК-1.2. Знает роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса;</p> <p>ОПК-1.3. Знает лучшие образы отечественной и мировой кинокультуры;</p> <p>ОПК-1.4. Знает художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и</p>

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		<p>мирового кино;</p> <p>ОПК-1.5. Умеет анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации;</p> <p>ОПК-1.6. Умеет соотносить собственные творческие замыслы с общекультурным контекстом, достижениями в сфере аудиовизуальной культуры;</p> <p>ОПК-1.7. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;</p> <p>ОПК-1.8. Владеет способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры;</p> <p>ОПК-1.9. Владеет навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.</p>
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла	<p>ОПК-3.1. Знает основные элементы структуры и смысловые компоненты произведения аудиовизуального искусства;</p> <p>ОПК-3.2. Знает особенности видов и жанров различных видов искусства;</p> <p>ОПК-3.3. Знает принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства;</p> <p>ОПК-3.4. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определённой исторической эпохи;</p> <p>ОПК-3.5. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения;</p> <p>ОПК-3.6. Владеет методикой анализа произведения искусства.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (8-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов									
	Всего	В том числе по семестрам:								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	–	–	–	–	–	–	–	–	
Аудиторные занятия всего, в том числе:	64	–	–	–	–	–	–	–	–	
Лекции	64	–	–	–	–	–	–	34	30	
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	8	–	–	–	–	–	–	2	6	
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Промежуточная аттестация – зачет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
ИТОГО:	акад. час.	72	–	–	–	–	–	–	36	36
Общая трудоемкость	з.е.	2	–	–	–	–	–	–	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства	4	–	–	–	4
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	4	–	–	1	5
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	4	–	–	–	4
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	4	–	–	–	4
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	4	–	–	1	5
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI в.)	6	–	–	–	6
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	4	–	–	–	4
Тема 8. Искусство России на пороге Нового	3	–	–	–	3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
времени					
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение	3	–	–	–	3
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	4	–	–	1	5
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.	4	–	–	1	5
Тема 12. Искусство первой половины XIX в.	4	–	–	–	4
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	6	–	–	1	7
Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России	4	–	–	1	5
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России в послевоенный период	3	–	–	1	4
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	3	–	–	1	4
Промежуточная аттестация – зачет					
Итого за 7-8-й семестры	64	–	–	8	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития русского изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров русского изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмысливать получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории русского изобразительного искусства; осмысливать свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории русского изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы на основе этих знаний.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства

Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Наскальная живопись, скульптура. Культура Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов и поселков, посуда, украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура: жилища, аксессуары костюма.

Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

Роль религии и церкви с средневека. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры. Монументализм культовой архитектуры. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове. Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищинский, Рождественский Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря соборы в Новгороде.

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

Раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции в Чернигове, Рязани, Смоленске, Волыни и появление других архитектурных школ. Общерусский тип культовых зданий. Церковь Михаила Архангела в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде и др.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись. Памятники прикладного искусства. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Фрески новгородских церквей Благовещения и Спаса на Нередице. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия.

Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

Монголо-татарское нашествие и его последствия. Разгром городов – очагов культуры. Уничтожение культурных ценностей. Прекращение каменного зодчества. Утрата ряда техник и приемов художественной обработки изделий. Огрубление и опрощение ремесел. Попытки восстановления деревянного строительства и ремонт каменных храмов. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы, церковь Николы на Липне в Новгороде, Рождественский собор Снетогорского монастыря в Пскове).

Станковая живопись как ведущий вид искусства. Становление и развитие художественных школ Новгорода, Ростова, Ярославля, Твери, Пскова. Возвышение Москвы и ее художественная культура. Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты. Роспись храмов русскими и византийскими художниками. Формирование московской школы живописи.

Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

Складывание основы русской народности. Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Роль Москвы в консолидации общерусских сил и развитии русской культуры. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности. Градозащитная семантика храмов. Раннемосковская архитектура и ее вклад в формирование общерусского типа культовых зданий. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.

Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова. Новые композиционно-пространственные решения в русском изобразительном искусстве. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.

Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.

Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Монументальная живопись Москвы. Фрески Успенских соборов на Городке в Звенигороде и во Владимире, соборов Спасо-Андроникова и Рождественского Саввино-Сторожевского монастырей. Иконы московской школы. Звенигородский чин. Создание «высокого иконостаса». «Троица» Андрея Рублева.

Книжные миниатюры «Евангелия Хитрово» и «Морозовского Евангелия». Замена «звериного» стиля балканским и нововизантийским. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI в.)

Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.

Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе).

Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV – первой трети XVI в. Произведения декоративно-прикладного искусства.

Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

Осмысление концепции государственного развития: «Москва – третий Рим». Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского стиля. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Развитие центрического типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция. Церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в с. Красное и др.

Поиски сложных композиционных решений в архитектуре. Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади. Стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Старый собор Донского монастыря, Рождественский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, церковь Преображения в Вязьмах, храм Покрова в Рубцове).

Федор Конь и его градостроительная деятельность. Белый город в Москве, крепость в Смоленске.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство».

Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в иконах. Миниатюры лицевых житий. «Житие Сергия Радонежского».

Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви Преображения в Вязьмах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др.

«Строгановская» школа – произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.

Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени

XVII столетие – время коренных социально-экономических и культурных преобразований. Кризис средневекового мировоззрения. Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Пробуждение интереса к человеческой личности.

Усиление контрастов между Русским государством и другими странами. Развитие городов и их роль в процессе демократизации культуры переходного периода. Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки: Белгород, Тобольск и др; Троице-Сергиев, Новодевичий, Донской и другие монастыри.

Изменение облика Москвы. Элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города.

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество. Палаты Аверкия Кириллова, палаты Волкова, «Теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве. Каменно-деревянные постройки. Палаты Поганкиных в Пскове.

Культовая архитектура. Усиление ее декоративности, включение ордерных элементов. Церковь Троицы в Никитниках. Шатровые храмы. «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, церковь Рождества в Путинках.

Поиски новых архитектурных решений в конце XVII в. «Нарышкинский стиль». Церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове.

«Строгановская» школа архитектуры. Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др. Развитие традиций «годуновской» живописи. Иконостасцеркви Ризоположения в Московском Кремле.

Местные художественные центры Поволжья: Кострома и Ярославль. Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрески церковью Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве второй половины XVII в. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubov, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов и другие. «Живописные» направления в иконописи: Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский.

Эволюция книжной миниатюры. «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие. Становление портрета. Портреты царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г.П.Годунова и др.

Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение

Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени. Светский характер культуры. Вхождение русской культуры в общеевропейский художественный процесс Нового времени. Ее национальное своеобразие. Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII века. Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. Художник и заказчик, появление нового «потребителя» искусства. Сложение новой системы художественного образования. Культовое искусство в условиях Нового времени.

Неоднородность русского искусства XVIII века. Ученое профессиональное искусство. Художественный примитив. Народное искусство. Основные художественные центры России XVIII века. Усадебная культура как особое явление русской художественной культуры. Периодизация искусства XVIII века: Петровское время, середина XVIII в., вторая половина XVIII в. Проблема стиля. Барокко. Рококо. Классицизм. Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, предромантизм.

Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.

Черты переходного периода в московской архитектуре первой четверти XVIII в. Новые тенденции в дворцовом и жилом строительстве. Лефортовский дворец, усадьба Головина.

Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам: Ж.-Б.Леблон, Д.Трезини. Повышение роли общественных зданий в ансамбле города: здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунсткамера. Регулярность и классический ордер в архитектуре.

Основные темы изобразительного искусства петровского времени. Отражение в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и графике. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравак.

Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.

Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Актуальность идей патриотизма и гражданственности. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. Периодизация и основные принципы классицизма в России. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в Академии. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.

Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И. Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.

Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII в. А.П.Лосенко, И.А.Акимов, Г.И.Угрюмов. Античные и библейские сюжеты в живописи. Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского бытового жанра, И.И.Фирсов, М.Шибанов, И.А.Ерменев.

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных

портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конца XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.

Тема 12. Искусство первой половины XIX в.

Введение в тему «Русское искусство XIX» века. Периодизация. Связь культурной хронологии с основными вехами российской истории. Общий художественный процесс. Виды и жанры, проблемы стиля (классицизм, романтизм, реализм). Музейные и частные собрания (ГТГ, ГРМ). Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. Выражение в искусстве умонастроения войны 1812 г.

Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля. Связь ансамблей с пейзажной и городской средой. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление. Горный институт. Тома де Томон. Черты французской стилистики. Ансамбль Биржи. А.Захаров. Здание Адмиралтейства. К.Росси. Апогей ампира, Михайловский дворец. В.Стасов. Московский ампиры. О.Бове. Ансамбли центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная, Триумфальная. Д.Жилярди. Реконструкция Московского университета. Образ московского частного дома. Дом А.П.Хрущева.

Разложение позднего классицизма. Историзм и эклектика. Ростки утилитаризма и стандартизации при ордерной «оболочке» в архитектуре. Исакиевский собор. Русско-византийский стиль. А.Брюллов, А.Павлов, Е.Тюрин, К.Тон. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.

Скульптура первой половины XIX в. Жанры скульптуры. Место скульптуры в ампирическом искусстве и архитектурном ансамбле. Классицизм и романтизм скульптурной пластики. И.Мартос. Ф.Щедрин. Декорации Адмиралтейской коллегии. Горный институт, Биржа, Генштаб. Ф.Толстой. Роль наследия в скульптуре классицизма. Медали в память войны 1812 г. Барельефы. Позднеромантические стилизации. Б.И.Орловский, И.Витали, А.В.Логановский. Развитие камерной и станковой пластики в 1840-х годах. П.Клодт.

Живопись и графика начала XIX в. Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой системы. История и мифология в академической программе просвещения начала XIX в.: А.Егоров, В.Шебуев, А.И.Иванов, Д.Шебуев. Место графики в наследии Ф.Толстого. Сентиментализм и ампиры в портретах В.Боровиковского, С.Щукина, О.Кипренского. Московское общество и романтизм В.Тропинина. Сильвестр Щедрин и образ Италии. А.Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции. Школа в Сафронково. Художники школы Венецианова: А.Тыранов, А.Алексеев, К.Зеленцов, братья Черенцовы, Е.Крендовский и др.

Эпоха правления Николая I. Роль художественной критики в искусстве. Соотношение понятия «натура» и «действительность». Поздний романтизм в Академии. Изменения в художественном образовании. Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова. Портреты. «Последний день Помпей» как художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, Б.П.Виллевалде, П.М.Шамшина. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев. М.Лебедев. И.Айвазовский.

Александр Иванов и его место в русском искусстве. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины. Жанристы шестидесятники: И.Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. Соотношение творчества В.Перова с традицией Венецианова и Федотова. Темы и этапы творчества Перова.

Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг. Крестьянский жанр: Г.Мясоедов, К.Савицкий, В.Максимов. Городской жанр: В.Маковский. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция. «Христос в пустыне» и роль евангельской темы. Традиции К.Брюллова и А.Иванова в стилистике Н.Ге. Реализм и натурализм.

«Бунт 14-ти» в Академии художеств и образование «Артели». «Товарищество передвижных художественных выставок»: организация, цели, программа и форма деятельности, соотношение видов и жанров. Роль В.Стасова, И.Крамского и П.Третьякова в жизни объединения. Критический реализм. Реорганизация Академии и приход в нее передвижников.

Пейзаж 60 – 80-х гг. А.Саврасов и И.Шишкин: две концепции национального пейзажа. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической традиции. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина. Место и значение в живописи 70-х картины «Бурлаки». Парижские работы. Исторические картины на современный сюжет Отражение судьбы народника в картинах. Портреты. «Заседание Государственного совета» и этюды к картине. Кризис в позднем творчестве художника.

Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова. Историческое и современное. Суриков-колорист. Портреты и пейзажи. Творчество В.Васнецова. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам: поиск живописной метафоры. Театральные декорации. Монументальные работы. Абрамцевский кружок. Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. Роль меценатов и коллекционеров: С.Мамонтова, Морозовых, М.Тенешева, С.Щукина.

Роль В.Поленова в эволюции русского пейзажа. Связь с академической традицией. Евангельская тема. Работа в области театральной декорации. «Этнографический жанр» и баталистика В.В.Верещагина. Серийность. Проблема салонного искусства и античного жанра: Г.Семирадский. «Художественная середина»: К.Маковский и П.П.Соколов. Продолжение пейзажных традиций XIX в.: Н.Боголюбов. Особенности пейзажа И.Левитана и его живописный метод. Этюды и картина. Роль П.Чистякова в русском искусстве как художника и педагога.

Архитектура и скульптура второй половины XIX века. «Национальный стиль». Н.Султанов, Д.Чичагов, В.Покровский, В.Гартман. И.Ропет, И.Мониетти. А.Померанцев. Верхние торговые ряды в Петербурге. А.Парланд. Храм Воскресенья «На крови». В.Шервуд. Исторический музей. Технические нововведения в строительной практике и новые типы сооружений. Академизм и

реализм в скульптуре. С.Иванов, Ф.Каменский. М.Антокольский. Крестьянская тема в скульптуре М.Чижова, Л.Позена. Монументальная скульптура: М.Микешин, А.Опекушин и др.

Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смещение жанров. Становление модерна в русской культуре. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театральное-декорационное искусство. Работы В.М.Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина, Е.Д.Поленовой, А.Я.Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных промыслов в Талашкино. Основные художественные группировки в конце XIX – начале XX в. . Искусство на Нижегородской выставке 1896 года и русский отдел выставке в Париже 1900 г.

Расцвет архитектуры в конце XIX – начале XX в. «Живописный», «графический» и «рационалистический» этапы архитектуры модерна. Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна. «Неорусский», «национальный» вариант модерна. Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А.В.Щусева (все постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн.

Скульптура конца XIX – начала XX века – возрождение монументальной скульптуры. Обновление пластического языка, влияние импрессионизма на творчество русских скульпторов. Станковые и монументальные работы П.П.Трубецкого. Творческие искания А.С.Голубкиной. А.Т.Матвеев – мастер воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. Близость к символизму. Жанрово-повествовательные и монументально-обобщенные, фольклорно-сказочные образы С.Т.Коненкова. Станковая и монументальная скульптура Н.А.Андреева,

Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее причины. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества – жизнь рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А.Коровина и С.В.Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А.Е.Архипова, Образы русской крестьянки в творчестве художника.

Создание Союза русских художников. Дореволюционный период в творчестве М.В.Нестерова, отражение духовно-религиозных исканий эпохи в его живописи. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф.А.Малявина. Тема деревенской Руси в его творчестве. Близость творчества Малявина к стилистике модерна.

Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика образов А.П.Рябушкина. Исторический быт в произведениях С.В.Иванова. Произведения А.Рябушкина и С.Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж А.М.Васнецова.

Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной

живописи конца XIX – начала XX в. «Эпический» и «этюдный» пейзаж. Творчество И.И.Левитана – вершина в развитии русского национального пейзажа, создатель пейзажа-картины, так называемого «пейзажа-настроения». Пейзажи И.С.Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.

Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.

Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн – проблема взаимодействий с современным европейским искусством. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона – трагедия одиночества и обреченности. Живописный декоративизм – основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и театральное-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа.

К.А.Сомов. Портреты художника. «Дама в голубом» – как пример психологически тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи.

В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэрнизм» его художественной системы. Борисов-Мусатов - яркий представитель символизма. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и С.Ю.Судейкина, их работа в театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.

Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька.

Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.

Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг.

Творчество Ф.О.Шехтеля. Модерн в России. Ассиметричность построек, органическое наращивание объемов, разный характер фасадов. Две стадии развития модерна (декоративистская и конструктивистская). Петербургская архитектурная школа: И.А.Фомин, Ф.Ф.Лидваль, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, А.Е.Белогруд.

Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов). Конструктивистское творчество «беспредметников» В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е.Татлиным «четвертого измерения». Жанр конструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и контррельефы В.Е.Татлина. Объединение «Синий всадник». Книга В.В.Кандинского по теории новой живописи «Ступени. Текст художника». Планетарное назначение искусства.

Послереволюционная деятельность футуристов и конструктивистов (Н.И.Альтман, Н.Н.Пуни, В.В.Маяковский, О.М.Брика). В.Е.Татлин – глава московской художественной коллегии. Деятельность В.В.Кандинского и К.С.Малевича в Институте художественной культуры. Героический и сатирический плакат первых лет советской власти. Творчество художника

А.М.Родченко, архитектора Н.С.Мельникова. Поиск нового «яркого стиля жизни». Архитекторы авангарда как составители «проектов грядущего счастья». Преображение мира по законам искусства. Архитекторы авангарда В.Кузьмин., М.Я.Гинзбург. Главное предложение авангарда – схема создания нового человека, нового общества. Работник искусства как инженер человеческих душ.

Авангард 20-х гг. Новаторские открытия и практические эксперименты. Объединение художников, скульпторов, архитекторов через идею новой культуры. Конструктивизм в архитектуре. Универсальные художественные принципы и новая конструкция мира. Проект «Башни III Интернационала» В.Б.Татлина. Художник как «инициативная единица». Образ математически выверенной гармонии. Новая единица искусства – «проун» (проект утверждения нового Л.М.Лисицкого). Группа витебских художников «Уновис» (утвердители нового искусства). Статья Л.М.Лисицкого. Супрематизм. Синтез искусства и современной техники. Проект нового понимания мира. Главные черты авангарда. История Витебской художественной школы. К.С.Малевич и М.З.Шагалом - варианты «нового искусства».

Декрет об упразднении Академии художеств и образовании Вхутемаса (Высших художественно-тематических мастерских). План монументальной пропаганды В.И.Ленина. Создание Ассоциации художников революционной России (АХРР). Лениниана И.И.Бродского. Бытовые темы картин Е.М.Чепцова. Батальная живопись М.Б.Грекова. Портреты С.В.Малютина и Г.Г.Ряжского. Новое общество живописцев (НОЖ) и общество «Бытие». Последний показ работ футуристов 1923г. Пейзажный жанр в образе строящейся страны. Индустриальный пейзаж Б.Н.Яковлева. Лирический пейзаж К.Ф.Юона, А.А.Осьмеркина, В.Н.Бакшеева, В.К.Бялыницкого-Бирули.

Создание в 1925 г. ОСТ (Общества художников-станковистов): А.А.Дейнека, Ю.И.Пименов, А.Д.Гончаров, С.А.Лабас, А.Н.Самойлов, руководитель Д.Штеренберг.

Образование в 1924 г. группы «4 искусства» (художники К.С.Петров-Водкин, М.С.Сарьян, В.А.Фоворский, П.В.Кузнецов, Н.П.Ульянов, В.А.Фаворский скульптор А.Матвеев, архитекторы – И.Жолтовский, В.Щуко, А.Щусев и др.). Создание в 1928 г. Общества московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грабарь и др.).

Художественные общества союзных республик: на Украине - АХЧУ, АРМУ, ОСМУ, в Белоруссии, в Армении, в Грузии, в Азербайджане. Выставка «Искусство народов СССР» в 1927 г. Роль АХРР в объединении советских художников и распространении искусства в массы. Распад к 1931 г. ОСТ, ОМХ, «4 искусства». Создание Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ). Борьба за «чистоту пролетарского искусства». Ликвидация РАПХ в 1932 г.

Становление советской графики. Книжная графика 20-х гг.: М.Добужинский, А.Бенуа, Л.Гудиашвили, А.Гончаров, В.Фаворский, А.Кравченко, Н.Тырса, Н.Альтман, С.Чехонон, А.Самохвалова и др. Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонон и др. Московская школа ксилографии В.Фаворского. Развитие офорта (Д.Штеренберг, И.Нивинский, Д.Митрохин). Рождение искусства фотомонтажа (А.Родченко, С.Телингатер).

Развитие советской скульптуры 20-х гг. «Революционная романтика» И.Д.Шадра. «Бульжник – оружие пролетариата, 1905 год». Увековечение памяти вождя – работы И.Шадра, С.Евсеев и архитекторы В.Щуко и В.Гельфрейх, С.Меркуров. Портретная скульптура А.Голубкиной, В.Домогацкий, Я.Николадзе, С.Лебедева. Общество русских скульпторов (ОРС): 1926 – 1932 гг. «Советский конструктивизм» 20-х гг. Дворец труда в Москве и др. общественные здания в Москве и Ленинграде братьев Весенных. Работа А.Щусева над Мавзолеем Ленина. Конкурс здания Дворца Советов. Проект Б.М.Иофана. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.

Русское искусство в условиях эмиграции. Русский дом искусств в Берлина 20-х гг. Художественная школа А.П.Архипенко в Америке. Артель русских художников в Нью-Йорке. Персональные выставки Б.Д.Григорьева, А.П.Архипенко, Д.Д.Бурлюка, Е.Дукеля, Н.Фемина, А.Маневича. Объединения художников-эмигрантов – «Общество русских художников», группа «Через». Выставки художников-эмигрантов в Париже и Лондоне в 1920-1922 гг. Русский культурно-исторический музей в Праге (1933). Собрание Рене Гера. Творчество М.Шагала в эмиграции «Парижская школа». Восприятие авангарда как механистического и «революционного» искусства. Возврат к стилистике 1900-х гг. Возобновление «Русских сезонов» при участии А.Н.Бенуа, Л.С.Бакста, М.В.Добужинского, Н.С.Гончаровой. Работы К.А.Коровина, И.Я.Билибина, Ф.А.Малявина. Портреты С.А.Сорина, Творчество М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Пейзажи Г.К.Лукомского. Неоакадемисты А.Е.Яковлев, В.И.Шухаев, театральные декорации и костюмы С.Ю.Судейкина (Париж), Б.Д.Григорьева (Берлин), Н.К.Рериха и Б.И.Анисфельда (Нью-Йорк).

Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. Создание (1932) Всероссийской Академии художеств (руководитель – И.Бродский) и Института живописи, скульптуры и архитектуры. «Метод социалистического реализма». Формирование многонационального советского искусства. «15 лет РККА», «20 лет РККА», «Индустрия социализма (1937)», «Лучшие произведения советского искусства» (1940). Международные выставки в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). Введение Сталинских премий. Организация Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939-1940).. Создание работ о «вожде народов» В.Ефанова и Г.Шегалю, о «колхозном счастье» С.Герасимова и А.Пластова. Ведущий художник - Б.Иогансон, Лауреаты Сталинских премий: А.Герасимов, В.Ефанов, Б.Иогансон, Н.Томский, В.Мухина, М.Сарьян, и др.

Праздничная жизнь 30-х гг. в работах Ю.Пименова, Дейнеки. Монументальная живопись А.Дейнеки, Е.Лансере, В.Фаворского, А.Гончарова, Л.Бруни. Школа Филонова. Эпический образ Родины в работах Н.Крымова, А.Куприна, А.Лентулова. Ритмы современности в работах Г.Нисского.. Расширение пейзажа как жанра. Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина. Скульптура 30-х годов: М.Манизер, А.Матвеев, Я.Николадзе, С.Лебедева. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной. Школа графиков Фаворского. Иллюстрации А.Гончарова. Офорты и литографии Г.Верейского..Иллюстрации Д.Шмаринова, Е.Кибрика, С.Герасимова, Кукрыниксов, К.Рудакова, Н.Тырсы и др.

Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны.

Искусство Советской России в послевоенный период

Искусство 1941-1945 гг. Два этапа развития плаката: драматический – Кукрыниксы, И.Тюпкин, В.Корецкий; оптимистический – В.Иванов, Л.Голованов. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет («Фронтовой юмор») и агитационных листов («Штыком и пером», «Боевой карандаш»). Станковая графика периода войны: фронтовые зарисовки, портретные рисунки, пейзажи войны, графические серии. Историческая тема военной графики в работах В.Фаворского, А.Гончарова, И.Билибина. Этапы живописи военных лет: живописная зарисовка, портреты-этюды, парадные портреты (П.Корин, П.Кончаловский, В.Орешников, М.Сарьян). Развитие бытового и пейзажного жанров (А.Пластов, В.Бакшеев, В.Бялыницкий-Бируля, Н.Крымов, А.Куприн, И.Грабарь, П.Петровичев и др.). Экспрессивные полотна Г.Нисского, документальный пейзаж К.Юона, сюжетные картины С.Герасимова, прямолинейность военного пейзажа А.Дейнеки. Новаторская роль Б.Неменского – отказ от патетической героизации. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова. Выставки во время войны: «Великая Отечественная война» (1942), «Героический фронт и тыл» (1944) и др. Скульптура военных лет – приоритет портретного жанра (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства. Борьба с формализмом в искусстве, космополитами. Закрытие музея нового западного искусства (1948). Тема войны в «бытовом ключе» (Ю.Непринцев, В.Костецкий, А.Лактионов). Развитие историко-революционного жанра (Б.Иогансон, Ю.Тулин, Б.Угаров). Основная тема бытового жанра – мирный труд (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов). Пейзаж в гармонии с человеком в работах Н.Ромадина, Ю.Подляского, Я.Ромаса, А.Грица. Развитие натюрмортов и портрета. Развитие монументально-декоративного искусства в связи с восстановлением разрушенных городов. Ее внедрение в интерьеры и экстерьеры небольших общественных заведений. Работы для метрополитена ведущих мастеров – Дейнеки, Фаворского, П.Корина.

Развитие послевоенной графики в виде станковых форм и книжных иллюстраций. Б.Пророков. Политическая карикатура Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева. Расцвет эстампа. Литографии Г.Верейского. Натюрморты В.Конашевича. Певец новостроек Москвы – Ю.Пименов. Иллюстраторы русской классики – А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыниксы, Д.Шмаринов, В.Фаворский и др. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль. «Перекуем мечи на орала» Вучетича. Памятник Юрию Долгорукову в Москве (С.Орлов, А.Антропов, Н.Штамм). Памятник А.С.Пушкину в Ленинграде (М.Аникушин). Массовое жилищное строительство – основная задача архитектуры. Новые материалы. Проекты новых городов. Строительство высотных домов в Москве. Открытие Академии художеств СССР (1947 г.).

Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.

Советское искусство 60-х годов. Осуждение культа личности Сталина на XX съезде КПСС. «Оттепель». Первый Всесоюзный съезд советских художников. Всесоюзная художественная выставка 1957 г. Появление новых имен в 60-е гг.:

Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын и др. Выход журналов «Творчество», «Декоративное искусство СССР», «Художник». Обмен выставками с социалистическими странами. Продолжение борьбы с буржуазной идеологией. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов и др.) – мифологизация коллектива. Развитие жанра портрета, автопортрета. Восприятие современности через камерность (Т.Яблонский, Д.Жилинский). Обращение к историческому жанру для переосмысления судеб России (Г.Коржев, В.Попков, Т.Яблонская). Многочастность произведений. Развитие пейзажа: северного (Никонов, Андронов, Стожаров), философского (Е.Зверьков, Н.Ромадин), городского (Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова), концепционного (В.Сидоров). Обращение к ретроспекции. Продолжение традиций русского авангарда (И.Калинин, В.Сидур). Выставка в Манеж 1962 г. Культурный андеграунд. «Квартирные выставки».

Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг. (Т.Назаренко, О.Булгакова, Н.Нестерова, А.Ситников, И.Лубенников и др.). Монументальное искусство: живопись (А.Васнецов, О.Филатчев, М.Савицкий, Н.Андронов, В.Эльконин), витраж (А.Королев, Б.Тальберг), мозаики (Н.Андронов, А.Васнецов, В.Замков). Стирание границ между жанрами и сближение видов искусств. Развитие графики: станковой монументально-декоративной (А.Кютт, В.Валюс), эстампа (И.Голицина, И.Бруни, М.Митурича), иллюстраций (Д.Шмаринова, Д.Бисти). Создание мемориальных комплексов. «Поэтический документализм» скульптуры.

«Бульдозерная» выставка 1974 г. Андеграундные выставки 80-х. Легализация неформальных объединений в 90-х гг. «Соц-арт». Выставки художников-эмигрантов (О.Целкова, Э.Неизвестного, О.Рабина, Д.Краснопевцева). Появление современных иконописцев.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к семинарским занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в искусствоведческом аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи, замысел на экране.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Трубецкой Е.Н. Этюды по русской иконописи. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

2. Стасов В.В. Живопись, скульптура, музыка: Избранные сочинения в 6 ч. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
3. Плеханов Г.В. Теория искусства и история эстетической мысли: Избранные труды в 2 тт. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
4. Соловьев В.С. Философия искусства: Избранное. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

б) Дополнительная литература

1. Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. – Л., 1990.
2. Алленова М. Валентин Серов. – М.: Слово, 1996.
3. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. Тт. 1, 2. – М., 1967.
4. Алпатов М., Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. – М., 2000.
5. Барская Н.А., Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. – М., 1999.
7. Борисова, Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1994.
8. Бочаров И., Глушкова Ю.. Кипренский. – М., Молодая гвардия, 2001.
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.
10. Верижникова. Иван Билибин. – СПб.: Аврора, 2001.
11. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. – М., 1989.
12. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1998.
13. Гоюмшток И.А. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь. – М., 2001.
15. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980гг. – М., 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. – М., 2001.
17. В. Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
18. Капланова С.М. Сарьян. – М., 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. – М., 1974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997.
21. Кондаков И.В. Культура России. – М., 1999.
22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М., 1996.
23. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М., 1992.
25. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). – М., 1996.
26. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – СПб., 2006.
27. К. Малевич. Художник и теоретик. – М., 1990.
28. К. Малевич. Черный квадрат. – СПб.: Азбука, 2001.
29. Многогранный мир Кандинского. – М., 1999.
30. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в России !930-х гг. – М., 1995.
31. Наков А. Русский авангард. – М., 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры./Под ред. Григоровича и Пospelова. – М., 1987.
33. Пospelов Г. Бубновый валет. – М., 1991.

34. Порудоминский В.И. Николай Ге. – М., 2000.
35. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). – М., 1995.
36. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М., 1999.
37. Романтизм./Сост. О. Федотова. – М., 2001.
38. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М., 1996.
39. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – М., 2002.
40. Сарабьянов Д.В. Стилль модерн. – М., 1989.
41. Сарабьянов Д.В. Л. Попова. – М., 1992.
42. Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев. – М., 1996.
43. П. Филонов. Дневник. – СПб.: Азбука, 2000.
44. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология/Сост. Н.К. Гаврюшина. – М., 1993.
45. Чиняков А. Братья Веснины. – М., 1974.
46. Марк Шагал. Моя жизнь. – М., 1994.
47. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. – М., 2006.
48. Энциклопедия русской живописи/ Под ред. М.В. Калашниковой. – М., 2001.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова
- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному

искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории русского изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории русского изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений русского изобразительного искусства конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала <p>Зачет</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б. Неменского.
3. Историческая живопись П. Корина, Е. Лансере, Н. Ульянова, А. Бубнова, М. Авилова.
4. Скульптура военных лет. Портретный жанр (В. Мухина, С. Лебедева, А. Бембель, В. Лишев, Н. Томский, Е. Вучетич).

Искусство Советской России в послевоенный период

1. Основная тема бытового жанра послевоенного времени (Т. Яблонский, А. Мильников, А. Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах Н. Ромадина, Ю. Подлясского, Я. Ромаса, А. Грицяя.
3. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А. Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, Кукрыниксы, Д. Шмаринов, В. Фаворский)
4. Монументы советским воинам Н. Томского, В. Цигаль, Л. Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С. Орлов, М. Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г. Коржев, Т. Салахов, братья А. и С. Ткачевы, Г. Йокубонис, И. Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Д. Жилинский, П. Оссовский, А. Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е. Зверьков, Н. Ромадин, Насипова, А. Волков, Н. Нестерова, В. Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый обучающийся должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Культурные связи с Византией
2. Монументализм культовой архитектуры.
3. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
4. Соборы в Чернигове, в Полоцке, в Новгороде.
5. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений .
6. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
7. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
8. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в.
2. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.
3. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности).
4. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
5. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение Москвы и ее художественная культура.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

3. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

1. Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно воинство».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина.

Искусство России на пороге Нового времени.

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б.Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П.Антропова и И.П.Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
6. Академия художеств и историческая живопись.
7. А.П. Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
9. Становление русского живописного пейзажа. Городские виды
10. Ф.Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампир.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.

5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А. Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции.

Искусство второй половины XIX в.

1. И.Н. Крамской – портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н. Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф. Васильев, А. Куинджи – варианты романтической традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И. Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В. Сурикова.
6. Творчество В. Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А. Коровин, И.Э. Грабарь.
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А. Рылов, К.Ф. Юон, А.М. Васнецов.
3. Исторические произведения В.А. Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В.А. Серов. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки В.А. Серова. В.А. Серов – педагог.
5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
6. М.А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М. Кустодиева.
9. В.Э. Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественные течения и основные группировки.
2. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
3. Русские «сезаннисты». П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн.
4. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета».
5. Родоначалники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича.
6. Лирический экспрессионизм М.З. Шагала.
7. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова.
8. Объединение «Синий всадник».
9. Творчество В.Е. Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Конструктивизм в архитектуре.
2. Общество московских художников (П. Кончаловский, А. Куприн, И. Машков, А. Лентулов, В. Рождественский, Р. Фальк, А. Осмеркин, С.В. Герасимов, И.Э. Грабарь и др.).
3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г. Нисского..
7. Развитие портретного жанра в работах П. Кончаловского, М. Нестерова, П. Корина.
8. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В. Мухиной.
9. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
3. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство.

3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.
4. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство.
4. Видовая и жанровая иерархия в Академии.
5. Прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.
6. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди.
7. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б. Валлен Деламота.
8. В.И. Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца.

Искусство первой половины XIX в.

1. Архитектура первой половины XIX века.
2. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
3. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.

Искусство второй половины XIX в.

1. Эволюция академической традиции. Творчество К. Брюллова.
2. Позднеромантический пейзаж. И. Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды.
5. П. Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В. Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство.
2. Ф.О. Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна.
3. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А. Касаткина.
4. Создание Союза русских художников.
5. Живописное новаторство В.А. Серова.
6. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
7. М.А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
8. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.

9. Символизм ранних произведений П.В. Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет.

1. Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской.
2. Русские коллекционеры.
3. Художественные течения и основные группировки.
4. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
5. Русские «сезаннисты». П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн.
6. Творчество В.Е. Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Развитие советской скульптуры 20-х гг.
2. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
3. Русское искусство в условиях эмиграции
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства

Искусство Советской России послевоенный период

1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.
2. Развитие послевоенной графики (Б. Пророков, Кукрыниксов, Л. Сойфертиса, В. Горяева, Г. Верейского)
3. Певец новостроек Москвы – Ю. Пименов.
4. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А. Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, Кукрыниксы, Д. Шмаринов, В. Фаворский)
5. Монументы советским воинам Н. Томского, В. Цигаль, Л. Кербль.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно

его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

3.3. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«не зачтено»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**История русского изобразительного искусства**»

специалитета по специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

на 20 ____ /20 ____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 1.1.;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 2.1.;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 3.1.;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств _____

(подпись)

О.К. Клейменова

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История русской литературы»

Направление подготовки

55.05.02 ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Квалификация выпускника

Звукорежиссёр аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составители: Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук;
Мильдон В. И. профессор, доктор филологических наук.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от 23.08.2017 по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1.Цели и задачи освоения дисциплины.....	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1.Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
2.1. Содержание разделов дисциплины	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	24
3.1. Список учебной литературы	24
3.1.1. Основная литература	24
3.1.2. Дополнительная литература.....	26
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	27
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	28
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	28

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1.Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русской литературы» ставит целью развитие способности анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации. Необходимо сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской литературе XIX–XXI веков, занимающей специфическое место в духовной жизни современного общества.

Изучая курс по «Истории русской литературы», студенты формируют навыки владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения. Задачей дисциплины является помощь студентам в умении исследовать литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи; анализировать структуру и динамику этого процесса; интерпретировать литературные факты, а также выделять круг конфликтов и персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов, и анализировать литературное произведение в его интертекстуальных связях. Дисциплина способствует умению выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» входит в обязательную часть блока дисциплин образовательной программы (Б1.О.09).

Объем дисциплины – 5 зач.ед., что составляет 180 академических часов или 135 астрономических. Дисциплина преподается на 3-4 курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства», «Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

УК-5; ОПК-1; ОПК-3

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном кинопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 ак.час. (135 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	128					34	30	34	30
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	16					2	6	2	6
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	36								36 Экз
Всего часов	180					36	36	36	72

2.1. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

В таблице раскрывается тематический план курса и объем часов, отводимых на изучение каждого раздела и темы дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.					
1. Романтическое направление в		12			

лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.					
2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика.		12			
3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.		8			
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 1830-1890-Х ГГ.					
1. Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.		8			
2. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.		12			
3. Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.		12			
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ					
1. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.		8			

2. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.		8			
3. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.		8			
Раздел 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950-2000 ГГ.					
1. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.		8			
2. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.		8			
3. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.		8			
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА					
1. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		8			
2. Жанровая литература в России XXI века		8			
		128			10

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История русской литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 1.</u> <u>Романтическое направление в лит-ре перв. трети XIX в.</u> <u>Новаторство и влияния.</u> <u>Поэтика.</u>	Периодизация развития русской литературы XIX века. Судьба классицизма. Влияние Г. Р. Державина на литературный процесс начала века. Особенности сентиментализма как направления. Значение языковой реформы Карамзина для литературы. Влияние победы в войне 1812 года на национально-культурный подъем. Исторические и философские предпосылки рождающегося романтизма. Два типа романтизма: религиозно-психологический и социально-гражданский. Влияние восстания 14 декабря 1825 года на литературный процесс. Поэтика романтизма. Философия двоемирия. Европейские и американские влияния.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 2.</u> <u>Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.</u> <u>Байронизм в русской литературе.</u> <u>Романтическая и реалистическая эстетика.</u>	Творчество В. А. Жуковского (1783–1825). Основные темы элегий. Эстетика страшного в произведениях Жуковского. Творчество А. С. Пушкина (1799–1837). Компаративный контекст. Пушкин и европейское влияние (английский, немецкий романтизм); Пушкин и американский романтизм. Традиции романтизма и фольклорные мотивы в поэме « <i>Руслан и Людмила</i> ». Южная и Северная ссылка. Интерес Пушкина к законам истории и роли народных масс в ней. Поэма « <i>Полтава</i> ». Трагедия « <i>Борис Годунов</i> ». Лирика этого периода, ее проблематика. « <i>Евгений Онегин</i> »: проблема «свободного романа». Переход к новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание « <i>Маленьких трагедий</i> ». Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза

		<p>Пушкина: «<i>Ликовая дама</i>», «<i>Метель</i>», «<i>Гробовщик</i>». Неосентиментализм в рассказе «<i>Станционный смотритель</i>». Роман «<i>Капитанская дочка</i>»: проблема взаимодействия трех исторических сил. Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода.</p> <p>Поэзия «пушкинской плеяды» (Е. Баратынский, А. Дельвиг, Д. Давыдов, Н. Языков и др.).</p> <p>Творчество М. Ю. Лермонтова (1814–1841). Становление романтической системы в раннем творчестве. Темы неотвратимости судьбы, бега времени, одиночества героя. Работа над драмой «<i>Маскарад</i>», нравственно-философская проблематика пьесы. Мотив погубленного идеала. Общество как маскарад. Стихотворение «<i>Смерть поэта</i>» – важный этап в поэтической судьбе и биографии Лермонтова. Темы свободы и узничества героя. Тема одиночества – ведущая в творчестве. Тема смерти. Обращение к истории, ее героизация. Поэмы Лермонтова, «<i>Песня про царя Ивана Васильевича...</i>». Проблема надчеловечности власти (Иван Грозный). История создания поэмы «<i>Демон</i>». Демон как «царь свободы» и «дух изгнания». Тамара как образ Души мира. Поэма «<i>Мцыри</i>», ее жанровые особенности. «<i>Герой нашего времени</i>» – первый философский и психологический роман в русской прозе. Проблема судьбы и воли как центральная в творчестве поэта. Тема Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова и А. Бестужева-Марлинского.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5</p>	<p><u>Тема 3.</u> <u>Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого.</u> <u>Гоголь и украинское барокко.</u></p>	<p>Творчество Н. В. Гоголя (1805–1852). Жизненный путь писателя. История публикации сборника «<i>Вечера на хуторе близ Диканьки</i>». Украинское барокко. Влияние славянской мифологии на художественный мир Гоголя. Переходный (от романтизма к реализму) характер сборника «<i>Миргород</i>». Поэтика «Вия». Эстетика идиллии «<i>Старосветских помещиков</i>». Героический эпос «<i>Тарас Бульба</i>», вопрос о национальной судьбе; православие и католичество. Отход от романтических традиций. Обращение Гоголя к петербургской тематике и эстетике «натуральной школы». Изображение «маленького человека» в повестях «<i>Шинель</i>», «<i>Записки сумасшедшего</i>» и других. Гоголь как первый сюрреалист: повесть «<i>Нос</i>». Драматургия Гоголя. Работа над поэмой «<i>Мертвые души</i>». Жанровые особенности</p>

		<p>поэмы. Наброски второго тома. Финал творческой биографии Гоголя и стихия огня. Романтические произведения В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Русские ночи» и А. Погорельского «Двойник, или мои вечера в Малороссии», «Чёрная курица, или подземные жители». Проза Н. Полевого и О. Сомова. Влияние немецкого романтизма и поэтика двоемирия.</p>
ЛИТЕРАТУРА 1830-1890-Х ГГ.		
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5</p>	<p><u>Тема 4.</u> <u>Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг.</u> <u>Славянофильство и западничество.</u> <u>Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.</u></p>	<p>Особенности развития литературы этой эпохи. Изменения в общественной и культурной жизни. 1840–50-е годы. Утрата романтизмом главенствующего положения. Споры между славянофилами и западниками. А. С. Хомяков, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин как основатели славянофильства. Противопоставление России Западу. Роль славянофилов в отмене крепостного права. Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин как основатели западничества. Кружки В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского. Полемика между представителями «чистого искусства» и «гражданского направления». Утверждение реализма в рамках «натуральной школы». Появление нового героя. Переход от изображения «лишнего человека» к «маленькому человеку». Гоголь как основатель «натуральной школы». Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский как организатор и теоретик нового направления. Социальная направленность творчества представителей «натуральной школы». Раннее творчество Тургенева, Гончарова, Достоевского, Островского, Толстого; связь с эстетикой «натуральной школы». Поэтика нереалистической литературы и отношение к ней.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5</p>	<p><u>Тема 5.</u> <u>Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.</u></p>	<p>1860-е годы. Роль реформы 1861 г. в обновлении общественно-литературной ситуации. Демократизация литературы. Значение романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» в литературном процессе. Вытеснение «маленького человека» «новым человеком». Основные черты этого героя – разночинское происхождение, противостояние эпохе «отцов», пренебрежение комфортом, аскетизм и жертвенность. Роль и значение романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» Антинигилистическая литература (В. В. Крестовский, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков), негативное изображение героя-нигилиста. Творчество А. И. Герцена (1812–</p>

		<p>1870). Семья Аксаковых: отец С. Т. Аксаков, автор «Семейной хроники», книги «Детские годы Багрова-внука», сказки «<i>Аленький цветочек</i>»; сыновья Иван и Константин, их роль в становлении и пропаганде славянофильской идеологии.</p> <p>Философская поэзия Ф. И. Тютчева (1803–1873). Творчество И. С. Тургенева (1818–1883). Положение Тургенева в русской литературе. Беллетристика и «большая проза». Художественное отображение и философское осмысление проблем современности в романах Тургенева. Создание цикла «<i>Записки охотника</i>»: антикрепостнические мотивы, образ «лишнего человека», тонкое отображение детской психологии, поэтизация природы. Развитие основной темы «Записок» в повестях «<i>Муму</i>», «<i>Постоялый двор</i>». Повести 1850-х («<i>Дневник лишнего человека</i>», «<i>Ася</i>», «<i>Фауст</i>...»). Темы «лишнего человека», трагической любви, поэтизация любовного чувства. Романы Тургенева. «<i>Рудин</i>» (герой как скиталец-беспочвенник; анархист и масон М. Бакунин – прототип героя). «<i>Дворянское гнездо</i>». Главный герой – лучший представитель родового дворянства. Сатирическое изображение западничества. История любви Лаврецкого и Лизы, проблема счастья и долга. Проблема ответственности и стыда за счастье. Тема крушения надежд. Поэтизация природы. Роман «<i>Накануне</i>». «<i>Отцы и дети</i>» – вершина романного творчества Тургенева. «Русский герой» Базаров, проблема нигилизма. Роман «<i>Новь</i>» о народническом движении в России. Образы людей 1870-х годов. Жанр «таинственных повестей» в конце творческого пути. Возвращение к романтическим традициям. Работа над циклом «<i>Стихотворения в прозе</i>». Место творчества Тургенева в русской и мировой литературе.</p> <p>Творчество И. А. Гончарова (1812–1892). Романная трилогия Гончарова. «<i>Обыкновенная история</i>». «<i>Обломов</i>» – проблема социализации человека и кризис патриархального мирозерцания. Роман «<i>Обрыв</i>». Райский – развитие образа Обломова. Противопоставление Петербурга и провинции. Тема «обрыва» как состояния современной жизни. Гончаров и восточная философия. Творчество Н. Г. Чернышевского (1828–1883). Творчество Н. А. Некрасова (1821–1878). Поэт народного</p>
--	--	--

		<p>горя и основатель гражданского направления в русской поэзии. Поэзия 1840–50-х гг. Издание и редактирование журнала «Современник». Произведения социальной направленности («Родина», «Памяти Белинского», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...» и др.). Многогеройность и многоголосность лирики поэта. 1860-е годы. Внесение эпического начала в лирику. «Дед Мазай и зайцы». Поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Железная дорога». Образ Петербурга в цикле «О погоде». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Проблема смысла жизни. Раскрытие в произведении самосознания народа. Образы представителей разных слоев общества. Трагические судьбы крестьян. Фольклорно-мифологические образы и мотивы. Вопрос о народном заступнике и народном герое, разработка идеала нравственного подвига. Сказовый и песенный характер поэмы. Творчество 1870-х гг. Поэмы, посвященные декабристам. Нарастание ощущения катастрофы в поздней лирике. Сборник стихотворений «Последние песни». Завершающий образ могилы. Поэзия А. А. Фета (1820–1892). Творчество А. К. Толстого (1817–1875). Готическая повесть «Семья вурдалака».</p> <p>Творчество А. Н. Островского (1823–1886). Самобытность драматургии Островского. Предпочтение жанра комедии. Купеческое сословие как объект сатирического изображения. Становление творческой манеры в период работы над комедией «Свои люди – сочтемся». Сотрудничество с журналом «Москвитянин». Славянофильская направленность журнала. Поиски положительных сторон русской жизни и стремление писателя понять национальный характер через образы купцов. Комедии «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок». Сотрудничество с журналом «Современник». Критика системы в комедии «Доходное место». Драма «Гроза». Семейно-бытовая основа пьесы. Образы неба, земли, воды и огня. Знаки национального космоса. Творчество Островского в 1860-е гг. Трилогия о Бальзаминове, образ «маленького человека». Исторические пьесы, изучение исторических трудов Карамзина, Забелина, С. М. Соловьева. Интерес к эпохе Смутного времени – переломному этапу в русской истории. Проблема бунта, кровавого мятежа. Драматургия 1870–80-х гг. Работа в</p>
--	--	---

		<p>журнале «Отечественные записки». «Снегурочка» как шедевр Островского. Обращение к сказке, языческой мифологии. Снегурочка – образ возвышенного неземного идеала. Тема любви и красоты. Борьба Мороза и Солнца, льда и огня как глубокий космогонический и психологический конфликт. Пьеса «Бесприданница». Драма незаурядной женщины в заурядном мужском окружении. Тема погубленной красоты. Значение творчества Островского для развития русского театра. Жанровые особенности пьес.</p> <p>Творчество Л. Н. Толстого (1828–1910). Периодизация творчества. Религиозные поиски и духовные кризисы писателя. Особенности его реализма. Ранний этап. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» – о становлении личности. Замысел романа о русском помещике («Утро помещика»). Военная тема в «кавказских рассказах». Отказ от романтизации Кавказа. «Кавказский пленник». Дегероизация войны. Образы офицеров и солдат. Ложная и подлинная храбрость. Изображение ужасов войны в «Севастопольских рассказах». Повесть «Казачьи выходы», автобиографические мотивы в ней. Характеры «естественных людей» и тема несостоявшегося посвящения.</p> <p>Этап расцвета творчества (1860–70-е). Замысел романа о декабристах. Определение Толстым жанра будущего романа «Война и мир» как «Книги» и «Писания». Многозначность понятий «мира» и «войны». Судьбы людей на фоне исторических событий. Прием «диалектики души». Духовные пути главных героев Толстого. «Мысль народная» в романе. Проблема фатализма как основы русского характера. Наташа Ростова в судьбе Болконского и Безухова. Наташа и проблема семьи в романе. Характеры героев «второго ряда». Исторические деятели на страницах эпопеи. Наполеон как антихрист. Религиозное понимание войны как битвы с антихристом. Историческая концепция Толстого. Символика 4 стихий в романе. Роман «Анна Каренина». Двойная сюжетная линия – Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль эпиграфа в произведении. Анна и Левин – темный и светлый двойники Толстого. Левин и тема «счастья семейной жизни». Проблема полноты жизни в понимании Толстого. Позднее творчество. Самооценка в «Исповеди», новизна</p>
--	--	---

		<p>религиозного мировоззрения («В чем моя вера?» и др.). Теория непротivления злу насилieм. Критика официальной церкви. Желание Толстого вывести формулу Единого Бога для всех религий. Усиление критического пафоса в творчестве этого периода. Повесть «Смерть Ивана Ильича». Страх эроса в повести «Крейцеровая соната». Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе «Отец Сергей». Драматургия Толстого. «Воскресение» как социально-сатирический роман. Осмеяние государственной системы, чиновников, официальной церкви. Критика суда. Духовное странничество главного героя Нехлюдова. Обращение Нехлюдова к Евангелию. Место романа в личной судьбе Толстого.</p> <p>Отлучение писателя от церкви. Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны и смерть.</p> <p>Творчество В. М. Гаршина (1855–1888). Рассказы «Трус», «Четыре дня», «Красный цветок». Поэтика трагического.</p> <p>Творчество В. Г. Короленко (1853–1921). «Дети подземелья (В дурном обществе)», «Слепой музыкант». Усиление натуралистических тенденций в литературе.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5</p>	<p><u>Тема 6.</u> <u>Нереалистическая литература и проблемы её классификации.</u> <u>Мистицизм и «магический реализм».</u> <u>Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского.</u> <u>Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.</u></p>	<p>Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрина, 1826–1889). Раннее творчество. Традиции «натуральной школы», связь с гоголевским направлением. Хроника «История одного города» – пародия на теорию «призвания варягов на Русь». Пародирование летописи и «Слова о полку Игореве». Образы градоначальников, их исторические прототипы. Сатирическое и трагическое в изображении русской истории. Фантастика, гипербола как средство изображения градоначальников. Образы глуповцев. Проблема «народ и власть». Компаративный аспект: «История Нью-Йорка» В. Ирвинга. Роман «Господа Головлевы» – жанр семейной хроники. Ключевые для произведения знаки склепа, гроба, могилы, кладбища, савана. Образы героев (Арины Петровны, Степки-балбеса, Павла, Порфирия...). Иудушка, его лицемерие и связь с сатанизмом; имитация религиозности, тяга к стяжательству и садистические комплексы. Тема «убийства Бога» в романе, миф об антихристе на его страницах. Работа над сказками, их обличительный характер. Приемы «очеловечивания» животных и «оскотинивания» человека. Тема страданий</p>

		<p>народа в сказке <i>«Коняга»</i>. Трагические и пессимистические мотивы в сказках. Проблема «эзопова языка».</p> <p>Сказовая манера письма Н. Лескова. Христианское, национальное и мифологическое в его творчестве. Лесков и традиции народной культуры. Рассказ <i>«Тупейный художник»</i>. Поэтика маргинальности в прозе: «Леди Макбет Мценского уезда», «На ножах», «Некуда».</p> <p>Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881). Раннее творчество. Роман <i>«Бедные люди»</i>. Макар Девушкин и Акакий Башмачкин. «Петербургская поэма» <i>«Двойник»</i>, интерес писателя к подсознанию и глубинной психологии человека. Сентиментальный роман <i>«Белые ночи»</i>. Образ героя-мечтателя. Достоевский в кружке М. В. Петрашевского. Арест и каторга. Возвращение в Петербург после каторги. Отход от романтических и сентименталистских традиций. Осмысление тюремного опыта в романе <i>«Записки из мертвого дома»</i>. Изображение каторги, создание образа преисподней. «Мертвый дом» как образ России. Роман <i>«Униженные и оскорбленные»</i>. Любовный треугольник в творчестве писателя. Особенности «романа тайн». Издательская деятельность Достоевского. Разработка идеологии «почвенничества» в журналах «Время» и «Эпоха». Поездка в Европу. <i>«Записки из подполья»</i> как перелом в творчестве. «Подполье» – образ бессознательного в человеке. Исследование психологии духовного «подполья» и проблема «антигероя». «Человек из подполья» – озлобленный мечтатель и скиталец-беспочвенник. Больное сознание как трагедия современной личности. Проблема свободы и воли; идея «неоправданности» веры. Отсутствие религиозного осмысления трагедии «подполья». «Записки» как подготовка к будущему романному творчеству. Преобразование повествовательной техники в романах 1860–70-х годов. Диалогичность, прием двоения в обрисовке героев. Раздельные планы действия и философского содержания. Параллельное развитие текста и подтекста. Своеобразие «мистического реализма» Достоевского. Христианский сентиментализм в рассказе <i>«Мальчик у Христа на ёлке»</i>. Великое Пятикнижие. <i>«Преступление и наказание»</i>. Религиозное осмысление проблемы преступления и наказания. Теория</p>
--	--	--

		<p>Раскольников, ее двойственность. Роль снов в развенчании теории героя. Физическая и духовная болезнь героя. Двойники как носители разных сторон сознания героя. Возможность воскресения Раскольникова через обращение к Христу и матери-земле. Образ восходящего солнца как знак духовного воскресения. Мифология Петербурга в романе. <i>«Идиот»</i>. Мышкин – князь – Христос, Рогожин – носитель демонического начала. Настасья Филипповна как Душа мира и падшая София. Любовные треугольники в романе. Религиозное осмысление любви и ненависти. Библейские мотивы и евангельские цитаты в романе. Христианский смысл финала. Антинигилистический роман <i>«Бесы»</i>. Социализм как разновидность сатанизма. Изображение психологии нигилистов, их бесовской одержимости. Роль евангельского эпитафия и библейских цитат. 1870-е годы. Работа над <i>«Дневником писателя»</i>. Роман <i>«Подросток»</i>. Тема отцов и детей. Проблема «случайного семейства». <i>«Братья Карамазовы»</i> – вершина религиозных исканий Достоевского. Три брата – олицетворение различных путей к духовному воскресению. Дмитрий и мистерия земли. Демонический образ Ивана. Иван о страданиях детей и его бунт против Бога-творца как желание смерти собственного отца. Поэма <i>«Великий инквизитор»</i>. Бесовская одержимость Ивана, его беседы с чертом. Смердяков – двойник Ивана и черта. Образ Алеши как праведника и правдоискателя. Алеша и Христос. Зосима как духовный центр романа. Поучения старца – вершина религиозных и философских исканий Достоевского. Речь о Пушкине и последние выпуски <i>«Дневника писателя»</i>. Мировое значение романов Достоевского. Достоевский и проблема метода.</p>
<p>ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ</p>		
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5</p>	<p><u>Тема 7.</u> <u>Модернизм в России:</u> <u>философия, религия,</u> <u>этика, эстетика.</u> <u>Символизм, акмеизм,</u> <u>футуризм, имажинизм.</u> <u>Поэтика</u> <u>символистского романа</u> <u>и неоромантическая</u> <u>проза. Сатира и юмор.</u> <u>Натуралистическая</u></p>	<p>Литература 1880–90-х годов. Эпоха царствования Александра III. Создание видимости «сильного государства». Безвременье. Эволюция реализма. Отход большинства оставшихся в жизни писателей от концепции единства мира, объединенного Божественным началом. Кризис религиозной веры на рубеже 80–90-х гг. Будущие революционные потрясения начала XX века как следствие кризиса. Зарождение предмодернизма. Противостояние реализма и символизма. Обращение писателей к</p>

	<p><u>тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатов.</u> Характер беллетристики. Литературные кружки.</p>	<p>новым техникам Кризис классического романа и появление массовой литературы (продолжение беллетристики). П. Д. Боборыкин, В. В. Крестовский. Натуралистический роман. Обращение к малым жанрам в творчестве В. М. Гаршина, А. П. Чехова. Отмирание жанра романа вследствие невозможности представить универсально обобщенную картину мира. Проблема «больного поколения». Предмодернизм в поэзии (К. К. Случевский, В. С. Соловьев...). Начало творческого пути «старших символистов».</p> <p>Творчество А. П. Чехова (1860–1904). Периодизация творчества. Сотрудничество Чехова в сатирических и юмористических изданиях в начале литературного пути. Создание коротких рассказов. Ранние шедевры Чехова («Хамелеон», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона»...). Сотрудничество Чехова с журналом «Осколки». Особенности раннего творчества, сочетание юмористического и трагического. Переломный период 1886–1887 гг. Повесть «Степь». Мир глазами ребенка, поэтизация и мифологизация космоса. Путешествие, вхождение в новую жизнь и мотивы посвящения. Проблема испытания героя. Одиночество и боль как состояния жизни. Характеры простых людей. Проблема утраты творческого начала жизни в повести «Скучная история». Темы душевного опустошения («Учитель словесности»), духовной деградации человека («Ионыч»), страха жизни («Человек в футляре»), безумия в повести «Палата № 6». Образ «лишнего человека», героя-мечтателя в повести «Дуэль». Проблема веры и неверия в творчестве Чехова. Образы священников. Духовный поиск («Архиерей»). Проблема духовного странничества («Студент»). Противопоставление науки и веры, цивилизации и церкви. Творчество Чехова и религиозный кризис в России на рубеже 1880–90-х. Чехов и Бунин: параллели. Рассказ «Шампанское». Драматургия Чехова. Комедия «Чайка». Проблемы творчества. Реализм и символизм в комедии. «Чайка» и трагедия Шекспира «Гамлет». Проблема несовершенства жизни в пьесе «Три сестры». Проблематика и система образов в комедии «Вишневый сад». Сад как образ России и души человека. Наличие лирико-психологического подтекста и символическое измерение пьес Чехова. Пьесы «Дядя Ваня» и</p>
--	--	---

		<p>«Иванов». Место писателя в русской литературе конца XIX – начала XX веков.</p> <p>Феномен литературы рубежа веков. Термин «Серебряный век», его содержание. Концепция человека в литературе этого периода. Модернизм и авангард как новые стадии развития культуры. Новые литературные течения, отношение их к традиции. Символизм, его философские основы и эстетическая программа. Этапы развития русского символизма: старшие, или декаденты (Н. Минский, В. Брюсов, Д. Мережковский, Ф. Сологуб «Отравленный сад») и младшие, «соловьевцы» (Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок...). Теория жизнестроения, мифотворчество «младших». Предшественники символизма в русской поэзии (А. Фет, Ф. Тютчев...). Художественные уроки символизма.</p> <p>Акмеизм. Наследие символизма и творчество акмеистов. Кружок «Цех поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут). Вещный мир в поэзии акмеистов. Установка на область простых чувств и бытовых душевных проявлений. Культурологическое поле акмеизма: мифопоэтика, цитатность.</p> <p>Футуризм как авангардное течение. Манифесты футуристов, концепция поэтического слова, теория и практика жизнестроения. Использование в поэзии приемов изобразительных искусств, графические опыты (В. Хлебников, В. Каменский). Живопись словом (В. Маяковский). Акцентный стих В. Маяковского. Словотворчество и словоновшества футуристов. Круг независимых поэтов. Условность термина «независимые». Личные и культурные связи М. Волошина, М. Цветаевой, В. Ходасевича с литературой символизма, акмеизма и футуризма. Одиночество как основа мироощущения, актуальность идеи Дома для круга «независимых».</p> <p>Проза Серебряного века. Место прозы в литературной ситуации рубежа веков, наследование реалистической традиции предшествующего этапа и полемика с нею. Поэтика символистского романа. Романное творчество символистов: «Петербург» А. Белого, «Огненный ангел» В. Брюсова, «Мелкий бес» Ф. Сологуба и др. Русский классический роман и проза символистов.</p>
--	--	--

		<p>Мифопоэтика, реминисцентность, архитектоника символистского романа.</p> <p>«Промежуточные» явления в прозе Серебряного века: Л. Андреев, А. Ремизов, С. Кржижановский. Связь творчества названных писателей с философией экзистенциализма, трагический гуманизм их мироощущения. Обращение к «готовым» сюжетам, игровое начало, мифотворчество.</p> <p>Реализм в литературном поле модернизма: А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, И. Шмелев, В. Вересаев, Б. Зайцев. Наследование традиций русского реализма. Изменение жанровой картины. Новые черты поэтики в результате взаимодействия с модернизмом. Концепция человека в прозе А. Куприна («Молох», «Поединок»); образ «естественного человека» в повести «Олеся», мифологические истоки произведения. Поэтика вещи в рассказе «Гранатовый браслет». Натурализм в прозе Куприна («Яма», «Наталья Давыдовна»). Единство художественной системы И. Бунина. Лирический характер эпических опытов писателя (от «Антоновских яблок» к «Жизни Арсеньева»). Формы выражения авторского сознания и принцип моделирования мира в прозе И. Бунина. Новеллы «Руся», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар». Неонатурализм прозы М. Арцыбашева (роман «Санин»). Беллетристика Серебряного века: А. Амфитеатров: «Отравленная совесть», «Бабы и дамы».</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5</p>	<p>Тема 8. <u>Литературные группировки 1920-х гг.</u> <u>ЛЕФ, РАПП,</u> <u>«Перевал»,</u> <u>«Серapiоновы братья»,</u> <u>«Ничевоки», ОБЭРИУ.</u> <u>Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов.</u> <u>Доктрина соцреализма.</u> <u>Героико-революционная литература. Русская формальная школа.</u></p>	<p>Литературная ситуация 1920-х годов. Содержание литературной борьбы этого периода. Основные группы, их эстетические программы (РАПП, «Перевал», «Серapiоновы братья», ЛЕФ, ЛЦК...). Авангардистские объединения (ОПОЯЗ, эстетика ОБЭРИУ).</p> <p>Поэзия 20–30-х гг. Утопическое сознание в лирике поэтов-романтиков (Э. Багрицкий, М. Светлов...). Философская поэзия (Л. Мартынов и др.). Натурфилософия Н. Заболоцкого и поэзия обэриутов. Осмысление общенациональных основ бытия в творчестве крестьянских поэтов (Н. Клюев и др.). Поэзия С. Есенина. Смена жанровых форм и кризис лирики на рубеже 20–30-х.</p> <p>Проза 20–30-х годов. Орнаментализм, концептуальность орнаментального стиля. Проблема истоков: проза А. Белого, Ф. Сологуба. Тип художественного слова. Поэтика ранней прозы И. Бабеля («Конармия»),</p>

		<p>Б. Пильняка («Голый год», <i>«Повесть непогашенной луны»</i>). Сказовая проза М. Зощенко. Художественное осмысление «нового человека» в повести <i>«Зависть»</i> Ю. Олеши. Сказка Ю. Олеши <i>«Три толстяка»</i>. Антиутопии: концепция будущего, социальная модель, проблема отношений личности с обществом в романе Е. Замятина <i>«Мы»</i>. Исторический роман (О. Форш <i>«Одеты камнем»</i>, Ю. Тынянов <i>«Восковая персона»</i>). Проблема биографической прозы и «Пушкин» Ю. Тынянова. Эпическая проза: роман-эпопея <i>«Тихий Дон»</i> М. Шолохова, <i>«Хождение по мукам»</i> А. Толстого, <i>«Жизнь Клима Самгина»</i> М. Горького.</p> <p>Литература о гражданской войне: Б. Лавренёв <i>«Сорок первый»</i>, Д. Фурманов <i>«Чапаев»</i>, Н. Островский <i>«Как закалялась сталь»</i>, А. Серафимович <i>«Железный поток»</i>.</p> <p>Драматургия 20–30-х гг. Агитационный театр. «Мистерия-буфф» В. Маяковского. Театр Вс. Мейерхольда. Полемика М. Булгакова и В. Маяковского («Багровый остров» и «Баня»). Революционно-демократическая драма 20-х годов (К. Тренев, Б. Лавренев). Театр и проза абсурда (Д. Хармс <i>«Вываливающиеся старухи»</i>, А. Введенский).</p> <p>Творчество М. Горького (1868–1936). Романтические произведения. «Макар Чудра». Трилогия «Детство», «По Руси», «Мои университеты». Горький и революция. Сб. «Несвоевременные мысли». Новая проза М. Горького в контексте прозы А. Белого, А. Ремизова. Рассказы 20-х годов («Карамора» и др.). Проблематика. Герои. Рассказы о любви. <i>«Варенька Олесова»</i>.</p> <p>Тема предпринимательства и ее художественное решение («Дело Артамоновых», «Егор Булычев и другие», <i>«Васса Железнова»</i>). «Жизнь Клима Самгина». Концепция истории, проблема человека и толпы, тема жертвенного пути интеллигенции. Современное литературоведение о Горьком.</p> <p>Творчество В. Маяковского (1893–1930). Революционность как миропонимание. Политические идеи как эстетические («Левый марш», поэма «В. И. Ленин...»). Маяковский и ЛЕФ. Программа искусства «жизнестроения» («Стихи о советском паспорте», «Хорошо!»). Трагедия Маяковского-поэта, сознание бессилия искусства преодолеть противоречия жизни</p>
--	--	---

		<p>(«Люблю», «Про это»), неприятие негативных сторон современной действительности (сатирические стихотворения, пьесы «Клоп» и «Баня»). Поэма «Во весь голос» – «начало и конец» Маяковского. Смерть поэта, трактовки и гипотезы.</p> <p>Творчество А. Платонова (1899–1951). Литературные корни: Платонов и пролеткульта, Платонов и «Перевал», Платонов и Горький. Путь в литературу, платоновская концепция народной души («Сокровенный человек»). Роман «Чевенгур» как философская проза. Странствия в романе, типы героев. Образ Саши Дванова. Проблема поисков общественного идеала. Сны в композиции произведения. Повесть «Котлован». Смысл заглавия. Образы-символы, их функция. Диалог утопий в сюжете повести. Платонов и философское учение Н. Федорова. Повесть «Ювенильное море»: тема технического прогресса и человека. Душа народа и душа человека в повести «Джан». Философия любви («Фро», «Возвращение», «Афродита»), отдельное и общее существование человека.</p> <p>Творчество Б. Пастернака (1890–1960). Пастернак и футуризм. Сборник «Сестра моя – жизнь». Поэтическая картина мира: вечность и время, бытовые детали, астральные символы (солнце, луна, звезды, дождь, гроза), метафорические образы. Мотивы чуда в модели мира. Природа. Любовь и творчество, проблема гармонизации человека и мира. Музыкальность, живописность, театральность поэтического слова. Автобиографическая проза («Охранная грамота»). Историческое и вечное в романе «Доктор Живаго». Проблематика произведения: человек и время, личность и история, общественные катаклизмы и общечеловеческие ценности. «Лирический роман» и романная лирика: стихи Юрия Живаго, их композиционная функция в структуре целого. Юрий Живаго и Борис Пастернак (проблема автобиографизма). Музыкальность композиции и система мотивов. Роман как саморефлексия и автоинтерпретация лирики Пастернака. Спор о жанре в критике.</p> <p>Творчество М. Булгакова (1891–1940). «Житие» М. Булгакова. Прижизненное и современное литературоведение о нем.</p> <p>Рассказы и очерки 20-х годов. Мотив «дьяволиады» в раннем творчестве. Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце»: эксперимент над жизнью и проблема</p>
--	--	--

		<p>ответственности. Роман <i>«Белая гвардия»</i> в контексте ранней прозы, исторические реалии и тема апокалипсиса, театральность, символика, орнаментальность стиля. История создания романа <i>«Мастер и Маргарита»</i>. Источники. Булгаков и Евангелие. Автобиографический подтекст. Философская концепция. «Чудо», «тайна», «авторитет» в системе антиномий (Булгаков и Достоевский). Жанровая уникальность произведения. Двуплановость композиции. Сюжетные архетипы и художественное решение «вечных» проблем. Интертекстуальность романа. Театральная деятельность М. Булгакова. Пьесы о гражданской войне («Дни Турбиных», «Бег»). «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Бытовые комедии («Зойкина квартира» и др.). Драматургические антиутопии («Адам и Ева»), пародии («Багровый остров» и др.). Место писателя в истории литературы.</p> <p>Проблема метода соцреализма на съезде советских писателей (1934 г.) и в постсоветских интерпретациях (А. Синявский, Б. Гройс). Соцреализм как «стиль Сталин». Роман воспитания как жанровый архетип советского романа («Как закалялась сталь» Н. Островского), производственный роман. Концепция «нового человека» – антипода «лишнего» в классической традиции («Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого). Неомифологизм советского романа.</p>
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<p><u>Тема 9.</u> <u>Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.</u></p>	<p>Проза об Отечественной войне. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» как этапное произведение. Разность трактовок проблемы «человек на войне». Споры об «окопной» и «масштабной» правде. Влияние лирической повести на становление жанра романа (трилогия К. Симонова).</p> <p>Роман «Кавалер Золотой звезды» как канон колхозного романа. Критика романа Ф. Абрамовым. Сказочные структуры. Роман «Цемент» Ф. Гладкова и традиция производственного романа. Лакировочная проза.</p>
СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950-2000 ГГ.		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<p><u>Тема 10.</u> <u>Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная</u></p>	<p>Смысл метафоры «оттепель». Активизация литературной жизни, формирование различных направлений, новые акценты в литературе. «Поэтический бум» («бронзовый век русской поэзии»). «Эстрадная» лирика (Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский), связь с опытами русского футуризма.</p>

	<u>литература.</u> <u>«Оттепель» и её</u> <u>литературные</u> <u>отражения. Поэзия,</u> <u>проза, драматургия</u> <u>конца 1950-начала</u> <u>1960 гг.</u>	«Неоакмеизм» в поэзии (А. Тарковский, Д. Самойлов, Б. Ахмадулина). «Неофициальная» поэзия («лианозовцы», О. Григорьев). От обэриутов к концептуализму. Поэзия бардов (В. Высоцкий, Б. Окуджава...). Проза 60-х гг. Солженицын А. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова. Архетипический, символический и метафизический смысл хронотопа зоны. Явление «лейтенантской прозы» (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, К. Воробьев, В. Быков).
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 11.</u> <u>«Деревенская» и</u> <u>«городская»</u> <u>литература.</u> <u>Историческая</u> <u>романистика и</u> <u>философско-</u> <u>психологическая проза.</u> <u>Экзистенциализм в</u> <u>литературе 1970-х гг.</u>	Основные концепты «деревенской прозы» (С. Залыгин, Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов). Бытие мифа в структуре произведений этой темы. Творчество В. М. Шукшина. Рассказ «Микроскоп». Проблема творческой эволюции, движение к символу и мифу в поздних произведениях. «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. Трансформация «положительного героя» в прозе Д. Гранина, Ч. Айтматова. «Городские повести» Ю. Трифонова. Драма человеческого сознания в драматургии А. Вампилова («Утиная охота» и др.). Проза Л. Леонова.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 12.</u> <u>Перестроечные</u> <u>процессы и литература</u> <u>конца 1980-х – 1990-х</u> <u>гг. Политическая,</u> <u>социальная литература.</u> <u>«Магический</u> <u>реализм». Арт-хаус и</u> <u>массовое искусство.</u> <u>Характер русского</u> <u>постмодернизма конца</u> <u>XX века.</u>	Поэзия. Многообразие поэтических систем. Концептуализм. Метареализм. Поэтический мир И. Бродского. Проза. Публикация произведений «задержанной литературы» («Новое назначение» А. Бека, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Белые одежды» В. Дудинцева) и живших десятками лет в самиздате и тамиздате («Доктор Живаго» Пастернака, «Раковый корпус», «Красное колесо» А. Солженицына). Реабилитация творчества писателей 20–30-х гг.: Бабеля, Пильняка, Платонова, Булгакова и освоение литературы эмиграции – Г. Иванова, В. Набокова, В. Ходасевича, С. Довлатова, И. Бродского и др. Возникновение русского варианта постмодернизма («Пушкинский дом» А. Битова, «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова). Моральный код как антипостмодерн.
НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА		
УК-5; ОПК-1;	<u>Тема 13.</u> <u>Постмодернизм,</u> <u>неореализм,</u>	Уточнение границ постмодернистской литературы, новый статус категории «автора». Концептуализм в творчестве В. Сорокина.

ОПК-3; ОПК-5	<u>неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.</u>	Творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, Виктора Ерофеева. Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. Фольклоризм в произведениях Д. Осокина. Неореализм в творчестве З. Прилепина, В. Шергунова. Постмодернизм В. Пелевина. Грани постпостмодерна в творчестве Б. Акунина. «Магический реализм» М. Петросян и нереалистические формы в творчестве Ю. Мамлеева. Поиск нового формата. Писатели – лауреаты литературных премий: О. Славникова, Е. Чижова, М. Шишкин и др.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 14. Жанровая литература в России XXI века</u>	Фэнтези: проза С. Лукьяненко, А. Старобинец, Н. Перумова, М. Семёновой. Детектив: исторический (Л. Юзефович), полицейский (В. Кременецкий), женский (А. Маринина, Д. Донцова, Т. Устинова), ретро (Б. Акунин). Судьбы мелодрамы, авантюрно-приключенческой литературы, хоррора и научной фантастики.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцев В.А., Герасименко А.П. История русской литературы второй половины XX века. М., 2006.
2. История русской литературы XIX века / Под ред. Н. М. Фортунатова. М., 2008.
3. Русская литература XX века. В 2 тт. / Под ред. Л.П. Кременцова. Т. 1. 1920-1930-е годы. М., 2005.
4. Черняк М.А. Актуальная словесность XXI века. М., 2017. ЭБС Айбукс.

Тексты по русской литературе

1. А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Руслан и Людмила. Борис Годунов.
2. М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Демон.
3. В. Одоевский. Городок в табакерке. Пёстрые сказки. Русские ночи.
4. А. Погорельский. Двойник, или мои вечера в Малороссии. Чёрная курица, или Подземные жители.

5. Н.В. Гоголь. Ночь перед Рождеством. Вий. Невский проспект. Нос. Портрет. Шинель.
6. И.С. Тургенев. Записки охотника. Дворянское гнездо. Призраки. Собака.
7. В. Гаршин. Трус. Четыре дня. Красный цветок.
8. В.Г. Короленко. Среди серых камней. Слепой музыкант.
9. Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. Идиот.
- 10.Л.Н. Толстой. Крейцера соната. Отец Сергей. Анна Каренина. Воскресение.
- 11.А.П. Чехов. Дядя Ваня. Чайка. Три сестры. Иванов. Студент. Шампанское.
- 12.А.И. Куприн. Поединок. Яма. Олеся. Гранатовый браслет. Наталья Давыдовна.
- 13.А. Амфитеатров. Отравленная совесть.
- 14.С. Арцыбашев. Санин.
- 15.В. Набоков. Лолита.
- 16.Поэзия Серебряного века.
- 17.Л. Андреев. Жизнь человека.
- 18.Ф. Сологуб. Отравленный сад. Мелкий бес.
- 19.Е. Замятин. Мы.
- 20.М. Булгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
- 21.М. Зощенко. Аристократка. Фотография. Баня.
- 22.И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.
- 23.А. Толстой. Аэлита. Хождение по мукам.
- 24.А. Беляев. Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля.
- 25.А. Грин. Алые паруса. Фанданго. Серый автомобиль.
- 26.П. Бажов. Медной горы хозяйка.
- 27.Поэзия 1920-х гг.
- 28.А. Платонов. Чевенгур. Котлован.
- 29.Д. Фурманов. Чапаев.
- 30.Н. Островский. Как закалялась сталь.
- 31.Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке.
- 32.А. Фадеев. Молодая гвардия.
- 33.В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
- 34.К. Воробьёв. Убиты под Москвой.
- 35.Ю. Бондарев. Батальоны просят огня.
- 36.В. Быков. Сотников.
- 37.В. Гроссман. Жизнь и судьба.
- 38.Б. Пастернак. Доктор Живаго.

- 39.В. Овечкин. Районные будни.
- 40.А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор.
- 41.В. Шаламов. Колымские рассказы.
- 42.В. Шукшин. Микроскоп.
- 43.К. Паустовский. Телеграмма. Корзина с еловыми шишками.
- 44.А. Вампилов. Утиная охота.
- 45.Ю. Трифонов. Обмен.
- 46.И. Бродский. Избранное.
- 47.В. Ерофеев. Москва-Петушки.
- 48.С. Соколов. Школа для дураков.
- 49.Д. Галковский. Бесконечный тупик.
- 50.В. Пелевин. Жизнь насекомых. Чапаев и пустота.
- 51.М. Шишкин. Венерин волос.
- 52.Л. Улицкая. Казус Кукоцкого.
- 53.А. Иванов. Географ глобус пропил.
- 54.С. Лукьяненко. Дневной дозор.
- 55.М. Семёнова. Волкодав.
- 56.Д. Осокин. Небесные жёны луговых мари.
- 57.Л. Юзефович. Зимняя дорога.
- 58.И. Вырыпаев. Кислород.
- 59.Н. Мещанинова. Комбинат «Надежда».
- 60.З. Прилепин. Обитель.
- 61.Г. Яхина. Зулехха открывает глаза.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-90-е годы XX века - начало XXI века). СПб., 2004.
2. История русской литературы XX века в 2 ч.: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. В. В. Агеносов. М., 2017.
3. История русской литературы XX века. 20-50-е годы. Литературный процесс. М., 2006.
4. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена. М., 2008.
5. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2-х. Т. 1: 1953–1968. М., 2006.

6. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2-х томах. М., 2006.
7. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.
8. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века. М., 2018.
9. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.

3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

1. История русской литературы XX – начала XXI века: учебник для вузов в 3-х частях / составитель и науч. ред. Коровин В.И. М., 2014. ЭБС «Айбукс».
2. Кривонос В.Ш. История русской литературы XIX века (1800-1830). М., 2015. ЭБС «Айбукс».
3. Линков В.Я. История русской литературы (вторая половина XIX века). М., 2010. ЭБС «Айбукс».
4. Русская проза рубежа XX-XXI веков: учеб. Пособие, М., 2016 ЭБС «Айбукс».

1. <http://www.libo.ru/f4859.html> - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

<http://uchebnikionline.com> - Библиотека русских учебников

<http://sbiblio.com/biblio/> - Библиотека учебной и научной литературы

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО

«ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Сценарно-киноведческий факультет
Кафедра драматургии кино

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КИНОДРАМАТУРГИЯ**

Специальность 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 822, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Перельштейн Р.М., доктор искусствоведения, доцент

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол № 1 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан
сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	10
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	13
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	13
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	13
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	14
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	19

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – объяснить основные законы построения кинопроизведения, показать взаимосвязи главных компонентов кинодраматургии (изображения, звука, композиции, сюжета, образной системы, темы и идеи произведения).

Задача дисциплины:

- сформировать знание основ сценарного мастерства, драматургических законов построения фильма;
- дать целостное представление о поэтике фильма как о системе кинематографических средств выражения;
- сформировать умение построения сценария;
- выработать умение рассматривать художественный текст произведения драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру, как единство формы и содержания;
- сформировать у обучающихся практические навыки работы над киносценарием;
- научить системному анализу кинопроизведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Кинодраматургия» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподаются в 1-м семестре.

Она координируется с дисциплинами по мастерству звукорежиссера аудиовизуальных искусств, основам кинематографического мастерства.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации	ОПК-3.1. Знает основные элементы структуры и смысловые компоненты произведения аудиовизуального искусства; ОПК-3.2. Знает особенности видов и жанров различных видов искусства; ОПК-3.3. Знает принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства; ОПК-3.4. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио- нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	авторского замысла	эстетическими идеями определённой исторической эпохи; ОПК-3.5. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения; ОПК-3.6. Владеет методикой анализа произведения искусства.
Профессиональная компетентность. Профессиональное лидерство	ОПК-5. Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения	ОПК 5-1. Знает современную специфику работы звукорежиссера; ОПК 5.2. Знает подходы, принципы и методики создания звукового решения и фонограммы аудиовизуального произведения, ОПК-5.3. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели; ОПК 5.4. Умеет творчески интерпретировать произведения искусства путем создания звукового решения художественного образа в соответствии с авторским замыслом; ОПК-5.5. Умеет организовать, объединить и направить творческие усилия членов звуковой бригады в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения; ОПК-5.6. Владеет навыками планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; ОПК-5.7. Владеет техническими и художественно-выразительными средствами звукорежиссуры; ОПК-5.8. Владеет навыками применения современных технических средств и технологий звукорежиссуры, используемых для формирования экранных образов произведений кино, телевидения, мультимедиа.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Лекции	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	32	32	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО:	акад.час.	72	72	–	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	2	2	–	–	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Предмет теории кинодраматургии	2	–	–	–	2
Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь	2	–	–	2	4
Тема 3. Движущееся изображение	2	–	–	4	6
Тема 4. Звучащее изображение	2	–	–	4	6
Тема 5. Сценарий как вид литературы	2	–	–	4	6
Тема 6. Композиция фильма	4	–	–	4	8
Тема 7. Сюжет фильма	6	–	–	4	10
Тема 8. Образ фильма	6	–	–	4	10
Тема 9. Жанр фильма	2	–	–	2	4
Тема 10. Экранизация литературного произведения	2	–	–	2	4
Тема 11. Идея фильма	2	–	–	2	4
Тема 12. Обзор теоретической части курса	2	–	–	–	2
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	34	–	–	32	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* структуру и процесс создания киносценария, стадии его производственной разработки; иметь представление о кинодраматургии как о целостной системе взаимосвязанных компонентов фильма;

- *уметь* анализировать творческий процесс, основные методы и принципы работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм; разрабатывать сценарий совместно со сценаристом; работать в группе над сценарным замыслом,
- *владеть* основными терминами теории кинодраматургии; навыками анализа драматургии фильма, включая его сценарную основу; написания малых сценарных форм.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

Определение специфики кино как движущегося изображения.

Теория кинодраматургии как наука о законах построения сценария и фильма. Практическая необходимость знания основных специфических законов кинематографа вообще и кинодраматургии, в частности.

Понятие «логлайн» и «посыл (месседж)» как первый этап формирования замысла сценария.

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

Основные компоненты драматургии фильма и система их иерархической соподчиненности. Формально-содержательный принцип их взаимосвязи. Компоненты «внешней» и компоненты «внутренней» формы.

Тема 3. Движущееся изображение

Движущееся изображение как начальный компонент формы фильма и как первооснова кинематографического искусства. Элементы киноизображения. Виды движения в кино. Прерывистая непрерывность – важнейшая особенность кинематографического движения. Монтаж как основа языка кино.

Деталь. Особенности ее использования в кинематографе. Драматургические функции детали.

Тема 4. Звучащее изображение

Звучащее изображение как сугубо специфическое средство кинематографа. Слагаемые звука в кино: звучащая речь, музыка, шумы. Статья С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, Г.Александрова «Будущее звуковой фильмы».

Особенности использования речи в кино. Надписи и разговорные титры в немом кинематографе. Виды внутрикадровой и внекадровой речи. Виды закадровой речи. Законы звучащей речи в кино.

Основы построения звукозрительного образа в кинематографе. Термин С.Эйзенштейна – «вертикальный монтаж». Принцип кинематографического контрапункта. Использование музыки и шумов в драматургии фильма. Звуковая деталь, ее функции.

Драматургические возможности использования музыки в фильме.

Тема 5. Сценарий как вид литературы

Сценарий как вид литературы. Становление формы сценария. «Железный» и «эмоциональный» сценарии. Традиционно-отечественная и американская формы записи сценария.

Стадии создания сценария: заявка, синопсис, поэпизодный план, литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий.

Сценарная ремарка, её отличие от литературно-прозаического описания и от театрально-драматургической ремарки. Виды ремарок.

Тема 6. Композиция фильма

Понятие композиции. Роль композиции в организации пространства и времени в сценарии и фильме. Виды композиции. Их отличия по составляющим элементам и по своим функциям.

Структурная композиция, ее элементы. Сцена как элемент структурной композиции фильма. Свойства кинематографической сцены и ее отличия от сцены театральной. Виды сцен. Эпизод как часть фильма, состоящая из ряда сцен и внутренне драматургически завершенная. Виды эпизодов. О способах соединения эпизодов в фильме.

Сюжетная композиция. Части сюжета фильма как этапы развития его главного конфликта. Взаиморасположение частей сюжета.

Голливудская теория сюжетной композиции, ее законы. Математический расчет построение сюжета как следствие подчиненности коммерческому успеху фильма.

Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы сюжетно-линейной композиции. Архитектоника – деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Диалектический принцип соединения смысловых частей фильма.

Тема 7. Сюжет фильма

Сюжет как центральная категория в ряду драматургических компонентов фильма. Фабула как сюжетная схема произведения, его событийная основа. Взаимоотношение фабулы и сюжета в структуре фильма. Способы трансформации фабулы в сюжет в современном кино. Понятие сценарного, «драматургического хода».

Действие как составная часть сюжета. Действие внешнее и действие внутреннее. Мотивировка действия. Виды мотивировок. Перипетия – переход действия в его противоположность, неожиданный поворот. Конфликт как основная пружина действия. Понятие драматургического конфликта. Этапы развития конфликта. Виды драматургических конфликтов.

Сюжетные мотивы и ситуации. Классификация сюжетов.

Образ персонажа. Соотнесенность образа, характера и личности. Виды характеров. Способы ее раскрытия личности в сюжете фильма.

Виды сюжета в кино. Параметры отличия видов киносюжета. Драматический, эпический, повествовательный, лирический виды сюжета в кино.

Понятие авторского кино. «Авторский фильм» как выражение сугубо личного взгляда художника на мир. «Нарушение» драматургических канонов в авторском кино.

Синтетический сюжет как сочетание в одном киносюжете драматических, лирических и эпических действий.

Киноновелла как особая драматически-повествовательная форма сюжета в кино. Принципы новеллистического построения сюжета.

Тема 8. Образ фильма

Образ целого как содержание сюжета фильма и как форма его идеи. С.Эйзенштейн об образе произведения. Образ и понятие. Составляющие образа. Признаки художественности образа. Образ героя – личность – характер – типаж. Соотнесенность образов всех персонажей. Образы пространства и времени.

Тема 9. Жанр фильма

Жанр как угол зрения автора и зрителей на предмет изображения и обусловленная им система выразительных свойств формы фильма. Аристотель о жанрах. Принцип деления жанров на высокие, средние и низкие.

Соотношение жанров и видов киносюжета.

Характеристика конкретных киножанров – особенности построения, разновидности. Виды жанровых образований: жанры чистые и жанры смешанные.

Отличие жанра и стиля.

Тема 10. Экранизация литературного произведения

Фильм-экранизация как образ литературного произведения. Виды экранизаций: пересказ-иллюстрация, новое прочтение, переложение. Характерные черты каждого вида. Достоинства и недостатки различных способов экранизации литературных произведений.

Тема 11. Идея фильма

Идея фильма как содержание всей образной структуры фильма. Тема как первоначальный момент авторской концепции.

Формы и виды идеи фильма: идея-замысел; идея, воплощенная в фильме; идея в восприятии ее зрителем; идея – главная мысль фильма.

Идея истинная и идея ложная. Художественная идея как дар.

Тема 12. Обзор теоретической части курса

Драматургические компоненты, их взаимосвязь. Развитие идеи во всех компонентах. Ответственность художника перед аудиторией. Талант и мировоззрение автора фильма. Кинопроизведение как феномен культуры.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение литературы по вопросам кинодраматургии;
- конспектирование ряда статей по теории драматургии;
- просмотр рекомендованных фильмов;
- чтение сценариев;
- выполнение творческих работ – написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора,

подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Туркин В. Драматургия кино. – М.: ВГИК, 2007.
2. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
3. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.
4. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
5. Воденко М. Немой этюд: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.
2. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. – М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
3. Бергман И. Жестокий мир кино (Латерна магика). – М.: Вагриус, 2005.
4. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – М.: Советский писатель, 1964.
5. Воденко М. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. – М.: ВГИК, 1984.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. – М.: ВГИК, 1963.
8. Ингмар Бергман. – М.: Искусство, 1969.
9. Левин Е. Компоненты композиции сценария. – М.: ВГИК, 1989.
10. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
11. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
12. Мастерство кинодраматурга: Сборник. – М.: ВГИК, 1979.
13. Михальченко С. Азбука киносценария. – М.: ВГИК, 2003.
14. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. – М.: ВГИК, 2006.
15. Михальченко С. Экранизация рассказа. – М.: ВГИК, 2004.
16. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. – М.: ВГИК, 2001.
17. На уроках сценарного мастерства: Сборник сценариев. Т.1. – М.: ВГИК, 2013.
18. Нехорошев Л.Н. Драматургия эпизода. – М.: ВГИК, 2001.
19. Нехорошев Л.Н. Принципы анализа драматургии фильма. – М.: ВГИК, 2005.
20. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. – М.: Искусство, 1971.
21. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки./ Сост., науч. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2009.
22. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
23. Рэнд А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.
24. Скин Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
25. Скотт С. Восемь комедийных характеров. – М., 2015.

26. Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. – М., 2017.
27. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фаб-уле в кино», «Об основах кино».– М.: Наука, 1977.
28. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. – М.: ВГИК, 1989.
29. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
30. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. – М.: ВГИК, 1981.
31. Фрейлих С. Драматургия экрана. – М., 1961.
32. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
33. Черных В. О сценариях и сценаристах.// «Киносценарии», 1990, № 6.
34. Шкловский В. За 60 лет. – М.: Искусство, 1985.
35. Эйзенштейн С. О композиции короткометражного сценария// «Вопросы кинодраматургии». Вып.6. – М.: Искусство, 1974.
36. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9
37. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
38. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

в) Фильмография

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

«Огни большого города» (реж. Ч. Чаплин), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Осенний марафон» (реж. Г. Данелия).

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

«Иван Грозный» (реж. С.Эйзенштейн, 1 и 2 серии).

Тема 3. Движущееся изображение

«Летят журавли» (реж. М. Калатозов), «Страсти Жанны д'Арк» (реж. К.-Т. Дрейер), «Затмение» (реж. М. Антониони), «Жить своей жизнью» (реж. Ж.-Л. Годар), «Пианино» (реж. Д. Кэмпбелл).

Тема 4. Звучащее изображение

«Молчание» (реж. И. Бергман), «Андрей Рублев» (реж. А. Тарковский, 1 и 2 серии), «Июльский дождь» (реж. М. Хуциев), «Долгие проводы» (реж. К. Муратова), «Дорога» (реж. Ф. Феллини), «Солярис» (реж. А. Тарковский), «Сталкер» (реж. А. Тарковский), «Три цвета: Синий, Белый, Красный» (реж. К. Кесьлевский).

Тема 6. Композиция фильма

«На последнем дыхании» (реж. Ж.-Л. Годар), «Ночи Кабирии» (реж. Ф. Феллини), «Дьявол и десять заповедей» (реж. Ж. Дювивье), «Полет над гнездом кукушки» (реж. М. Формана), «Три тополя на Плющихе» (реж. Т. Лиознова), «Рим, 11 часов» (реж. Дж. де Сантис), «Психо» (реж. А. Хичкок), «Сны» (реж. А. Куросава), «12 разгневанных мужчин» (реж. С. Люметт), «Матч-пойнт» (реж. В. Аллен).

Тема 7. Сюжет фильма

«Похитители велосипедов» (реж. В. де Сика), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Тема» (реж. Г. Панфилов), «Источник девы» (реж. И. Бергман), «Мой друг Иван Лапшин» (реж. А. Герман), «Мы из Кронштадта» (реж. Е. Дзиган), «Они сражались за Родину» (реж. С. Бондарчук), «Храброе сердце» (реж. М. Гибсон), «Евангелие от Матфея» (реж. П.-П. Пазолини), «Последний наряд» (реж. Х. Эшби), «Криминальное чтиво» (реж. К. Тарантино), «Ночь на земле» (реж. Д. Джармуш), «Атланта» (реж. Ж. Виго), «Зеркало» (реж. А. Тарковский), «На игле» (реж. Д. Бойл), «Голый остров» (реж. К. Синдо), «Земляничная поляна» (реж. И. Бергман), «Аммаркорд» (реж. Ф. Феллини), «Бойцовский клуб» (реж. Д. Финчер), «Дикие истории» (реж. Д. Сифрон).

Тема 8. Образ фильма

«Осенний марафон» (реж. Г. Данелия), «Агирре, гнев божий» (реж. В. Херцог), «Под покровом небес» (реж. Б. Бертолуччи), «Простая история» (Д. Линч).

Тема 9. Жанр фильма

«Кавказская пленница» (реж. Л. Гайдай), «Гараж» (реж. Э. Рязанов), «Четыре комнаты» (1995, режиссеры Э. Эндерс, А. Рокуэлл, Р. Родригес, К. Тарантино), «Кабаре» (реж. Б. Фосс), «Соседка» (реж. Ф. Трюффо), «Иваново детство» (реж. А. Тарковский), «Таксист» (реж. М. Скорсезе), «Осенняя соната» (реж. И. Бергман), «Мимино» (реж. Г. Данелия), «Добро пожаловать! или Посторонним вход запрещен» (реж. Э. Климов), «Малхолланд Драйв» (реж. Д. Линч).

Тема 10. Экранизация литературного произведения

«Ромео и Джульетта» (реж. Ф. Дзефирелли), «Война и мир» (реж. С. Бондарчук, 3 и 4 серии), «Царь Эдип» (реж. П.-П. Пазолини), «Любовники Марии» (реж. А. Кончаловский), «Ромео и Джульетта» (реж. Б. Лурманн), «Расемон» (реж. А. Куросава), «Розенкранц и Гильдестерн мертвы» (реж. Т.

Стоппард), «Дама с собачкой» (реж. И. Хейфиц), «Судьба человека» (реж. С. Бондарчук), «Странные люди» (реж. В. Шукшин), «Смерть в Венеции» (реж. Л. Висконти), «Плохой хороший человек» (реж. И. Хейфиц), «Одинокий голос человека» (реж. А. Сокуров).

Тема 11. Идея фильма

«Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай); «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы» (реж. Л. Бунюэль), «Седьмая печать» (реж. И. Бергман), «Меланхолия» (реж. Л.ф.-Триер), «Третий человек» (реж. К. Рид), «Жертвоприношение» (реж. А. Тарковский).

Тема 12. Обзор теоретической части курса

«Проверки на дорогах» (реж. А. Герман), «Дитя» (реж. Бр. Дарденн), «8 ½» (реж. Ф. Феллини), «Коммивояжер» (реж. А. Фархади).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>
- электронная библиотека ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань».
- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>
- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
- <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видеодвойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы кафедры драматургии кино, архив киносценариев при лаборатории ВГИК, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека и фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-3, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<p><i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	ОПК-3, ОПК-5
	<p><i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов 	ОПК-3, ОПК-5
	<p><i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении обсуждений – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о процессе создания киносценария, стадиях его производственной разработки; – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении основных методов и принципов работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм 	ОПК-3, ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p><i>Этап 1. Формирование базы знаний</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (критических статей, рецензий) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем 	
	<p><i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему 	

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в обсуждении теоретических вопросов кинодраматургии и мастерства кинодраматурга – степень правильности выполненных творческих заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия – степень готовности к участию в лекциях-обсуждениях
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации об особенностях работы кинодраматурга в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных форм современного аудиовизуального искусства, – обучающийся может самостоятельно анализировать драматургию игровых фильмов, иных форм современного аудиовизуального искусства,
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ драматургии кино и фактического материала <p>Зачет</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- выполнение творческих заданий
- зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Обсуждение творческих работ обучающихся – сценарных упражнений (описание комнаты, создание диалога, разработка сюжетной схемы, написание

логлайна и т.д.), заявок, сценарных планов, сценариев, монтажных версий фильмов;

Обсуждение выполненных упражнений по написанию и редактированию закадрового текста, написанию аннотации, разработке титровой части фильма.

Выполнение творческих заданий

Результатом самостоятельной работы обучающегося является выполнение творческих заданий: анализа драматургии фильма; написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

Зачет. Состоит из 2 частей:

- 1) ответа на вопрос по теории кинодраматургии
- 2) разбор драматургии полнометражного фильма (по выбору обучающегося) по его компонентам.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Основные компоненты драматургии фильма. Система их взаимосвязи.
2. Изобразительное решение фильма. Его связь с драматургической концепцией фильма.
3. Деталь и ее функции в драматургии фильма.
4. Слово в кино (немом и звуковом). Виды и формы его использования.
5. Диалог и монолог. Специфика их применения в кинематографе.
6. Ремарка сценария. Ее виды.
7. Композиция, ее роль в драматургии фильма. Виды композиций.
8. Структурная композиция сценария и фильма, ее элементы. Виды сцен.
9. Сюжетная композиция сценария и фильма, её элементы.
10. Американская теория сюжетной композиции.
11. Сюжетно-линейная композиция.
12. Понятие архитектоники сценария и фильма.
13. Сюжет как один из основных компонентов драматургии фильма. Определение сюжета и фабулы.
14. Элементы сюжета. Действие, мотивировка, перипетия – их виды.
15. Драматургический конфликт, его виды в кино.
16. Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.
17. Образ, характер, личность человека в сценарии и в фильме.
18. Виды сюжета. Соотношение «автор и материал фильма».
19. Драматический вид сюжета в кино, его признаки.
20. Эпический вид сюжета в кино, его признаки.
21. Повествовательный вид сюжета в кино, его признаки.
22. Лирический вид сюжета в кино, его признаки.
23. Синтетический вид сюжета в кино. Авторский фильм.
24. Образ пространства и времени в фильме.
25. Жанры и стили в кино.
26. Проблемы экранизации классических литературных произведений. Виды экранизаций.
27. Тема и идея кинопроизведения. Понятия «логлайн» и «посыл».

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, качественно и в срок выполняет творческие задания.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности. В срок выполняет творческие задания.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. Творческие задания выполняет небрежно, с опозданием.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. Творческие задания выполняет на низком уровне, с опозданием или не выполняет.

3.2. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«не зачтено»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры драматургии кино

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Кинодраматургия**»

специалитета по специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 1.1.;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 2.1.;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 3.1.;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Заведующий кафедрой драматургии кино _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Культурология»**

Специальность

55.05.02 - Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссёр аудиовизуальных искусств

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель: Ростоцкая М.А., кандидат искусствоведения, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.02. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 г.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18
3.1. Список учебной литературы.....	18
3.1.1. Основная литература	18
3.1.2. Дополнительная литература.....	18
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	23
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	24
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	24

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Культурология» ставит целью развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. Важно научить студентов понимать феномен культуры и различать формы и типы культур, дать представление об истории развития культуры, культурном многообразии мира, основных культурологических концепциях. Изучая «Культурологию», студенты формируют способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Задачей дисциплины является помощь студентам в выработке мировоззрения, в формировании зрелого отношения к жизни и творчеству, нацеливание его на создание собственной системы ориентаций и ценностей, воспитание терпимости и способности к пониманию «другого», «чужого». Дисциплина способствует выработке способности выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Культурология» входит в обязательную часть образовательной программы (Б1.О.03).

Объем дисциплины – 3 зач.ед., что составляет 108 академических часа или 81 астрономический час. Дисциплина преподается на 1 курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):

УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>УК-1.1. Знает принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности УК-1.2. Знает основные законы логики УК-1.3. Знает особенности понятийного (теоретического) и образного мышления; УК-1.4. Умеет выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме УК-1.5. Умеет ставить вопросы, выявлять проблемы, определять пути их решения УК-1.6. Умеет объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства УК-1.7. Владеет навыками поиска, трактовки и анализа информации УК-1.8. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач УК-1.9. Владеет системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности УК-1.10. Владеет навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля Разработка и реализация проектов</p>
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>УК-5.1. Знает основные теории культурного развития, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов УК-5.2. Знает механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве УК-5.3. Умеет находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную) УК-5.4. Умеет вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности УК-5.5. Умеет преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп УК-5.6. Владеет навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур</p>

	<p>в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем УК-5.7. Владеет знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания</p>
<p>ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса</p>	<p>ОПК-1.1. Знает основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства</p> <p>ОПК-1.2. Знает роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса</p> <p>ОПК-1.3. Знает лучшие образы отечественной и мировой кинокультуры</p> <p>ОПК-1.4. Знает художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино</p> <p>ОПК-1.5. Умеет анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации</p> <p>ОПК-1.6. Умеет соотносить собственные творческие замыслы с общекультурным контекстом, достижениями в сфере аудиовизуальной культуры</p> <p>ОПК-1.7. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности</p> <p>ОПК-1.8. Владеет способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры</p> <p>ОПК-1.9. Владеет навыками самообразования в процессе жизнедеятельности</p>
<p>ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры</p>	<p>ОПК-2.1. Знает основы культурной политики в Российской Федерации</p> <p>ОПК-2.2. Знает нормативно-правовые основания государственной культурной политики</p> <p>ОПК-2.3. Знает приоритеты политики государства в сфере экранной культуры</p> <p>ОПК-2.4. Умеет систематизировать знания в области истории, теории культуры и искусств и использовать их для анализа социокультурной ситуации в динамике исторического развития</p> <p>ОПК-2.5. Умеет соотносить состояние современной экранной культуры с приоритетами государственной культурной политики в целях их реализации в сфере профессиональной деятельности</p> <p>ОПК-2.6. Владеет методами изучения и анализа культурных процессов и социокультурных практик</p> <p>ОПК-2.7. Владеет методиками практической реализации целей и задач государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности</p>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 ак.час. (81 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64	34	30						
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	8	2	6						
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	Э. 36		36						
Всего часов	108	36	72						

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ					
1. Антропология культуры. Культура и жизнь.		4			
2. История культуры. Культура и цивилизация		2			
3. Философия культуры		4			

Раздел 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.					
1. Архаический период. Истоки культурной традиции.		2			
2. Эволюция человеческого рода и культурогенез.		2			
3. Миф и космос.		2			
Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ					
1. Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии		2			
2. Культура Древнего мира		2			
3. Эпоха великих цивилизаций древности		2			
4. Классические культуры Древнего мира. Формирование культурной традиции		10			
Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА					
1. Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Европейская культура классического периода.		2			
2. Культура европейского Средневековья		4			
3. Культура Возрождения.		4			
4. Культура Нового времени.		4			
Раздел 5. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА					
1. XIX век как социокультурная эпоха. Формирование современной культуры.		8			
2. Культура XX-XXI в. и современная цивилизация.		10			4

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Культурология» является то, что компетенции, связанные со способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 1.</u> <u>Антропология культуры. Культура и жизнь.</u>	Культурная деятельность как способ жизненной организации и фундаментальная основа системы общечеловеческих ценностей. Культурное значение древнейших технологий, созданных первыми поколениями людей-архантропов (homo habilis и homo neandertalis). Тело человека как объект культуры. Культурогенез в период становления человеческого рода.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 2.</u> <u>История культуры.</u>	Культура как деятельность и процесс индивидуального самосознания человека. Основные формы культурной деятельности (технология, наука и философия, искусство). Письменность – исторически первая форма индивидуального самосознания человека. Эпическая литература – как первое предметное закрепление связи человека с его собственной историей. Память и язык в системе культуры. Цивилизация и культура. Историческая типология культуры (архаическая, традиционная; традиционно-рефлекторная; личностная). Синонимы культуры. Традиция и рефлексия как формы культурной памяти. Свобода и культура. Язык как символическая система и единый принцип, объединяющий всё многообразие культурных форм. Взаимобусловленность цивилизационных и культурных процессов в истории человечества. Культура как система (материальная и духовная культура, институты культуры).
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 3.</u> <u>Философия культуры.</u>	Имя «культура». Многообразие определений культуры как результат их органической связи с различными исторически изменяющимися представлениями о природе, жизни и человеке. Происхождение термина культура. Понятие культуры – формирование философии культуры. Разграничение наук о природе и наук о культуре (Г. Риккерт, Э. Кассирер, Г. Зиммель). Проблема кризиса европейской культуры в философии конца XIX – начала XX веков (Ф. Ницше, О. Шпенглер, З. Фрейд, Н. Бердяев). Проблема антропоцентризма и антропокосмизма в философии культуры XX века (П. Тейяр де Шарден, В. Вернадский, П. Флоренский).

КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 4.</u> <u>Архаический период.</u> <u>Истоки культурной традиции.</u>	Жизнь древнейших людей. Преодоление животных форм жизни, формирование древнейших технологий (обработка камня, добывание и использование огня, охота). Роль труда и памяти в формировании родового коллектива и человеческих форм мышления. Возникновение сознания. Сознание и язык. Специфика сознания архаического человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 5.</u> <u>Эволюция</u> <u>человеческого рода и</u> <u>культурогеиз.</u>	Родовой человек. Основные этапы развития родового организма и родового сознания (предметный, духовный, идеальный). Неолитическая "культурная революция", возникновение древнейших городов – центров раннеземледельческих цивилизаций.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 6.</u> <u>Миф и космос.</u>	Роль мифа в формировании культурного сознания и самосознания человека древнего мира. Мифологическое пространство и время. Эволюция древней мифологии (от тотемного мифа к космологическому). Миф творения и его роль в формировании древнейших космологических представлений. Образы культуры в "зеркале" мифа, первопредки и "культурные герои". Процесс оформления культурной традиции и его отражение в мифологии. Роль эстетического фактора в формировании мифологических образов. Мифология и философия. Мифология и религия. Общечеловеческое значение мифологической культурной традиции. Эволюция древнего мифа (от мифа к Логосу, от него к Диалектике).
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 7.</u> <u>Культура и</u> <u>цивилизация. Человек</u> <u>в его историческом</u> <u>развитии</u>	"Старый" и "новый" Древний мир. Возникновение цивилизации. Земледелие как технологическая основа древнейших цивилизаций. Город-государство (полис) – типичная форма ранних цивилизаций. Древний город и его структура. Отделение ремесла от земледелия. Монументальные сооружения (Храмовые комплексы, Дворцы, укрепления, системы водопровода и канализации). Возникновение новых (знаковых) форм письменности и знания (математики, астрономии, медицины). Значение городской жизни для возникновения духовных форм общения и устных и ранних письменных форм творчества. Города, монументальные сооружения, письменность как основные элементы древнейших цивилизационных и

		культурных центров. Формирование классических форм культуры: "умения", "знания", "воспитания" (образования), - и нового, "классического", человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 8.</u> <u>Культура Древнего мира</u>	Региональный характер культур в эпоху Древнего мира. Общность и своеобразие культур Древнего Востока и Античности. Образ "классического человека" в этих культурных системах. Слово и Число как основные смыслообразующие элементы восточной и западной парадигм культуры. Проблема символа в культурах Древнего Востока и Запада. Мифологическая рефлексия. Роль эстетического фактора в формировании образов культуры ("Культура видения").
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 9.</u> <u>Эпоха великих цивилизаций древности</u>	Культура земледелия, появление связанных с ней культов и религиозных обрядов, а также космологических мифов, рассказывающих о деяниях «культурных героев». От мифа к логосу. Формирование представлений о мире как о макрокосмосе и о человеке как микрокосмосе. Доминирующая роль эстетического фактора в процессе рефлексии космологического мифа. Возникновение древнейших институтов культуры: философии и риторики – трансформация образов космологического мифа в космологическую идею. Формирование классических образцов («парадигм») культур Востока и Запада. Свообразие систем воспитания «совершенного» человек, созданных в классических культурах Индии, Китая и Греции. Роль философии и риторики в формировании «добродетельного» (лучшего) человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 10.</u> <u>Классические культуры Древнего мира. Формирование культурной традиции</u>	Понятие культурного образца («парадигмы»). Связь культурных образцов с архетипическими структурами древнего мифа творения и их принципиальное различие. Свообразия культурных «парадигм» Востока и Запада и их культурно-историческое значение как основы формирования и развития культурной традиции. <u>Классическая культура Древней Индии.</u> Тексты и ритуал Вед как основа классической культуры Древней Индии. Космогония Вед, ее связь с древнейшим обрядом жертвоприношения (Ашвамедха, Яджна). Речь и слово – основные смыслообразующие элементы ведической культурной традиции

		<p>(Ригведа). Проблемы целостности мироздания и человеческой жизни в философии Упанишад. Учение о единстве Брахмана-Атмана. Роль йогического обряда в воспитании совершенного человека. Учение о гунах материальной природы и четырех ступенях добродетельной жизни (ашрам). Тексты вед о видах добродетели. "Предвечные философии" - САНКХЬЯ и ЙОГА – и их место в системе ведической культуры. Ведическая парадигма культуры, ее место в истории культуры. Образ "классического человека" в эпической поэме "Махабхарата" (по тексту "Бхагавадгиты"). <u>Классическая культура Древнего Китая.</u> Роль "священных книг" («Ши цзин» - «Книга песен», «И цзин» - «Книга перемен», «Шу цзин» - «Книга исторических преданий», «Ли цзи» - «Книга установлений») в формировании культурной традиции классического Китая. Символика и ритуал – основные смыслообразующие элементы Древнего Китая. Символическая "картина мира" в «И цзин» ("Книге перемен"), космогония и натурфилософия. Формирование китайской парадигмы культуры. Истоки термина "культурность" в текстах Древнего Китая, его связь с практикой древних земледельческих культов. Проблема единства мира и человека в философском трактате «Дао де цзин» ("Книга пути и благодати"). Учение о дао – пути. Учение о добродетели. Значение ритуала, обучения и середины в воспитании "благородного мужа" в «Лунь юе» («Поучениях») Конфуция. Духовная культура (вень) и человеколюбие (жень) – отличительные черты классического («идеального») человека в древнекитайской культуре. Органическая связь эстетических основ древнекитайского искусства (прежде всего живописи) с философской традицией и религиозно-этическими концепциями даосизма, конфуцианства и буддизма. <u>Античная культура (Древняя Греция и Древний Рим).</u> Истоки античной культуры и ее своеобразие по сравнению с классическими культурами Востока. Роль эпической поэзии (Гомер, Гесиод, Орфей, Пиндар) в формировании античной культурной традиции. Фундаментальная роль</p>
--	--	---

		<p>эстетического фактора в развитии античной культуры и философии (идея тождества субъекта и объекта как основа эстетики). Гармония и число как смыслообразующие элементы античной культуры и основа всех ее форм (умения - искусства, знания – философии, воспитания – пайдейи).</p> <p>Античный космос (принцип строения и основные элементы). Основные этапы развития античной философии и формирование идеальной модели космоса, общая характеристика представлений о мире и человеке в философии ранних греческих мыслителей, Пифагора, Демокрита, Платона. Природа и космос в учении Аристотеля и неоплатоников. Роль Олимпийский игр и искусства в формировании античного идеала (калокагатия). Человек как микрокосмос, культура как "вторая природа" (Демокрит). Учение о человеке как "мере всех вещей" (Протагор).</p> <p>Философия и риторика. Счастье как высшая цель человеческой жизни, этика Сократа (учение о благах и высшем благе, учение о добродетелях, учение об обязанностях). Проблемы культуры в диалогах Платона: 1. Происхождение культуры и структура добродетели ("Протагор"). 2. О культуре воспитания и образования-пайдейе ("Государство", "Законы"). 3. Об имени "человек" ("Кратил"). 4. О мудрости-философии и искусстве-умении ("Протагор", "Послезаконие"). Проблемы культуры в трактатах Аристотеля. Знание и культура. Учение о видах добродетели. Система воспитания и образования "лучшего гражданина". Учение о человеке как источнике добродетели и о "середине" как "высшей добродетели". Гуманистическая культура эпохи эллинизма (культура humanitas). Проблемы культуры в произведениях римских мыслителей: стоиков, Цицерона, Л.Кара, М.Аврелия и др. Определение личности "последним римлянином" Боэцием и его значение в истории европейской культуры.</p>
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 11.</u> <u>Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития.</u> Европейская	Европейский мир и культурная традиция Античности. Христианство и европейская культура V-XVIII веков. Процесс формирования национальных культур и культурное самосознание индивида и личности. Основные этапы развития европейской цивилизации и

	<u>культура классического периода.</u>	культурные эпохи. Слово, Символ, Знак – основные смыслообразующие факторы европейской культурной классики. Основные формы культурного самосознания индивида.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 12.</u> <u>Культура европейского Средневековья.</u>	<p>Истоки, основные этапы развития и институты Средневековой культуры. «Языческое Средневековье», его значение в становлении европейской культуры. Определение человека как «индивидуальной субстанции разумной природы» (Бозций). Патристика.</p> <p>Начало формирования христианской культуры. Раннее Средневековье. Первый опыт синтеза античного наследия и христианской религиозной доктрины (Августин). Книжный характер средневековой культуры: «тривиум» и «квадриум» как ее основа, школа и храм как ее главные институты.</p> <p>Средневековая культура и античное наследие. Ренессансы периода раннего Средневековья. Создание религиозно-символической картины мира. Средневековый храм как религиозный центр и школа христианского мировидения и нравственности. Храмовое действо как «синтез искусств». Роль монастырей в распространении «книжной учености» в эпоху раннего Средневековья.</p> <p>Зрелое Средневековье: города как центры ремесла, торговли и духовной жизни. Возникновение высшей школы – университетов, их структура и статус в сословной иерархии Средневековья. Философия и богословие, их место и характер взаимодействия в системе христианской культуры Средневековья.</p> <p>Христианская культура как «культура обязанностей» христианина, ее связь с античной культурой эпохи эллинизма и Рима. Учение об "абсолютной личности", первородном грехе, отпадении человека от мировой гармонии и покаянии как главной обязанности христианина, основные элементы христианской культуры.</p> <p>Неразрывная связь личностного характера средневековой культуры с христианской идеей возмездия и Страшного суда. Нравственная проповедь христианства и ее роль в культурном самосознании европейского человечества.</p> <p>Схоластика, завершение создание религиозно-символической «картины» мира. Символизм и иерархия как универсальная формула средневековой культуры. Кризис религиозно-символических форм культуры в эпоху позднего</p>

		Средневековья.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 13.</u> <u>Культура</u> <u>Возрождения.</u>	<p>Гуманистический характер культуры Возрождения как культуры не только нравственных обязанностей индивида, но и его призвания. Итальянское Возрождение – новый характер отношения к античной традиции, возрождение традиций римской «культуры humanitas». Новое представление о человеке как «божественном мастере», создание учения о «Космосе культуры». Истолкование «человеколюбия» как образца, явившегося основой при сотворении Богом человека. Уравнение в правах философии, науки, поэзии и высокого искусства с богословием. Концепция человека как «божественного мастера». Реформа языка и начало формирования национальных культур. Ренессансные Академии – основной институт культуры Возрождения и центры формирования и утверждения "образцовой индивидуальности".</p> <p>Переосмысление канонических текстов христианства. Начало формирования науки и искусства как самостоятельных (от средневековой схоластики и церковной иерархии) институтов культуры. Реформа языка и начало формирования национальных культур. Роль культуры Ренессанса в культурном самосознании европейского человечества. "Культура призвания". Причины кризиса гуманистической культуры Ренессанса.</p>
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	<u>Тема 14.</u> <u>Культура Нового</u> <u>времени.</u>	<p>Первая научная революция конца XVI – начала XVII веков (Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей, Гарвей, Ньютон). Наука и Религия. Начало формирования научной и художественной картины мира. Завершение процесса культурного самосознания европейского человечества. Существенные черты Нового времени как социо-культурной эпохи, охватывающей период XVII-XVIII веков.</p> <p>1. Развитие науки и техники. (Создание научной картины мира и машинной цивилизации. Первая промышленная революция). 2. Введение искусства в горизонт эстетики. (Классификация «изящных искусств». Создание общей теории искусства). 3. Разведение понятий «культура» и «цивилизация». Культура как высший критерий всех форм человеческой деятельности. 4. Преодоление традиционных (культурых и</p>

		<p>обрядовых) форм религии. Религиозная вера как внутреннее переживание субъекта).</p> <p><u>Культура XVII века.</u></p> <p>Рационализм культуры "века Разума". Первая научная (1543-1687) и промышленная (1575-1620) революции, связанные с формированием методологии естественно-научного и социально-исторического знания (Ф. Бэкон, Т.Гоббс) и открытиями в различных областях науки: математики (Г.Галилей, Р.Декарт), астрономии (И.Кеплер), механики и оптики (И. Ньютон). Новый взгляд на природу и отношение между ней и человеком.</p> <p>Учение о человеке как субъекте познания, «задающем всему меру и приписывающем всему норму». Культура разума как способность правильно мыслить и высшая форма индивидуальной культуры, «я мыслю, значит, я существую» (Р. Декарт). Идея организации государства, основанного на принципах «общественного договора», как необходимое условие культуры (Дж. Локк). Определение «догосударственного» состояния общества и человека как «антикультурного» состояния. Жизнь индивида – корень как общественной, так и культурной жизни (Т. Гоббс). Культура как естественное право человека (Дж. Локк).</p> <p><u>Культура XVIII века.</u></p> <p>Роль века Просвещения в истории европейской культуры. Завершение эпохи культуры Разума. Начало кардинальной идейной переориентации культурного процесса в результате замены в нем космологической идеи идеей антропологической. Формирование нового представления о человеке как о субъекте культуры.</p> <p>Теория «исторического круговорота» (Д. Вико) – первый опыт европейской истории философии культуры. Представление об архаическом периоде культуры как источнике всех последующих ее форм и как «нагромождении фантазии и своекорыстной памяти, от которой надо освободиться во имя отыскания "первой человеческой мысли... где присутствует знание естественных начал происхождения – вся наука» (Д. Вико. «Основание новой науки об общей природе наций» /1744/).</p> <p>Проблемы культуры в произведениях Ж.-Ж.Руссо. Новая концепция человека не как объекта, а как субъекта культуры («Рассуждение на тему о том, способствовало ли развитие наук</p>
--	--	---

		<p>и искусств очищению нравов», 1749, «Исповедь», 1770, «Эмиль, или О воспитании», 1762). Учение Руссо о языке как продукте разума и важнейшем инструменте культуры, способном вывести человека из «индивидуального одиночества».</p> <p>Систематика природы. Человек как часть «системы природы» (Д. Дидро, П. Гольбах). Завершение создания «научной картины» мира. Антропология И. Канта и ее культурное значение. Понятие культуры как «способности человека ставить перед собой любые цели в их свободе». Системообразующая роль проблем культуры в философской концепции И.Канта - историческая систематика культурных форм (культура умения, культура знания, культура воспитания, культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности). Культура как конечная цель природы и необходимое условие формирования просвещенного, свободомыслящего человека. Антропология культуры.</p> <p>Формирование европейской философии культуры. Проблемы культуры в работах И. Гердера, И. Гете, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. Широкое распространение в европейской философии культуры ее нового определения («Bildung»): культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности и «возвышения человека до человеческого в рамках человечества» (В. фон Гумбольдт). В этом смысле употребляли термин «культура» Г. Гегель, И. Гете, Ф. Шеллинг. Новое представление о взаимоотношении культуры и природы как «едином органическом целом» (Гердер, Гете, Шеллинг, представители русского романтизма), которое нашло достаточно яркое отражение в философских работах И. Киреевского и поэзии А. Фета.</p>
КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА		
<p>УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2</p>	<p><u>Тема 15.</u> <u>XIX век как</u> <u>социокультурная</u> <u>эпоха. Формирование</u> <u>современной культуры.</u></p>	<p>Кризис традиционных ценностей и форм европейской культурной классики. Завершение первой промышленной революции в первой четверти XIX века. Научно-технический прогресс. Человек и машина в контексте культуры.</p> <p>Завершение процесса формирования национальных культур в Европе. Становление</p>

		<p>мировой культуры. Мировой рынок и мировая литература, их роль в интеграции культур. Проблемы культуры в немецкой философии XIX века. Г. Гегель и Ф. Шеллинг о путях развития европейской культуры в постклассический период. Романтизм и его роль в становлении современной культуры. Мифология и религия как предмет научного и эстетического анализа. Идея интеграции культур Запада и Востока. Поиск "универсального языка" культура, теория романа. Критика традиционных форм и институтов христианской культуры. Проблемы культуры в "философии жизни" (Ф. Ницше, В. Дильтей, О. Шпенглер).</p> <p>"Вторжение" техники в сферу духовной деятельности. Формирование так называемых "технических искусств". Влияние фотографии и кино на формирование ментальности и культурное самосознание современного человека. Техника как феномен культуры.</p> <p>История культуры как предмет философского и научного исследования. Развитие философии культуры и культурной антропологии. Окончательное утверждение идеи развития и принципа историзма в исследовании феномена культуры.</p>
<p>УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2</p>	<p><u>Тема 16.</u> <u>Культура XX-XXI веков и современная цивилизация.</u></p>	<p>Завершение формирования индустриальной цивилизации в Европе и Америке. Постиндустриальное и информационное общество. Прогресс науки и техники и его перерастание в научно-техническую революцию. Углубление кризиса традиционных культурных форм и институтов (этики и системы образования). Разрушение культуры как "органического целого": массовая и элитарная культура. Развитие средств массовой информации и их влияние на культурный процесс. "Мозаичный" характер современной культуры. Модернизм и постмодернизм как феномены современной культуры. Культура и личность. Культура и "жизненная среда". Производство и культура. Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства. Знание и творчество в контексте современной культуры. Отдых и спорт как важные институты современной культуры. Фотографическая культура. Кино как феномен современной культуры. Телевидение и процесс интеграции</p>

		культур. Западная философия культуры XX века (О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Э. Кассирер, Х. Ортега-и-Гассет, А. Швейцер, В.Т. Адорно, Г. М. Маклюэн). Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи Основ государственной культурной политики
--	--	--

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Аспекты культуры: классика и современность. М., ВГИК, 2001.
2. Пондопуло Г. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада. М., 2014.
3. Пондопуло Г., Ростоцкая М. Введение в науку о культуре. М., 2017.

3.1.2. Дополнительная литература

1. История и философия культуры. Учебное пособие. М., ВГИК, 1996.
2. Антология исследований культуры. Т. I. Интерпретации культуры. СПб., 1997.
3. Августин. Исповедь. Кн. 1-4, 10, 13, 19. М., 1991.
4. Аверинцев С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981, с. 3-11.
5. Барт Р. Мифологии. М., 2000.
6. Беньямин В. Произведение искусства в век его технической воспроизводимости// Киноведческие записки. Вып. 2. М., 1988.
7. Бицилли П. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
8. Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996.
9. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
10. Бонгард-Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993.
11. Бруно Д. О героическом энтузиазме. М., 1953.

- 12.Вернадский В. Научная мысль как планетарное явление. М., 1991, с. 148-158, 191-242.
- 13.Вико Д. Основание новой науки об общей природе наций (1725). Москва-Киев, 1994. (Кн. 1, 4 – Три типа времен).
- 14.Гадамер Г.-Г. Человек и язык // От Я к другому. Сб. переводов. Минск, 1997.
- 15.Гадамер Г.-Г. Прометей и трагедия культуры// Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
- 16.Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997.
- 17.Гвардини Р. Конец Нового времени. Вопросы философии. 1990, № 4.
- 18.Гегель Г. О традиционных классических и современных формах культуры// Лекции по эстетике. М., 1969. Т. 2, с. 13-22, 34-87, 305-319.
- 19.Гердер И. Идея к философии истории человечества. Введение. Часть первая, книги I, V. Часть вторая, книга IX. М., 1977.
- 20.Гете И. Природа// Антология мировой философии. Т. 3, с. 65-67.
- 21.Гоббс Т. Левиафан. 4. 1. О человеке. Человеческая природа. Основы философии. 4.1 // Антология мировой философии. Т. 2, с. 309-348.
- 22.Голосовкер Я. Логика мифа. М., 1987.
- 23.Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1995.
- 24.Гуревич П. Философия культуры. Пособие для студентов гуманитарных вузов. М., 1994.
- 25.Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1972.
- 26.Декарт Р. Правила для руководства ума. Рассуждения о методе// Декарт Р. Сочинения в 2-х тт. Т. I. М., 1989, с. 256-273.
- 27.Зиммель Г. Избранное. В 2-х тт. М., 1996. Т. 1. Философия культуры. С. 445-516. Т. 2. Женская культура. Мода. С. 234-291.
- 28.Иванов Вяч. Культурная антропология и история культуры// Одиссей. М., 1989, с. 10-16.

29. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
30. Йегер В. Пайдейя. Т. 2 М., 1997.
31. Йегер В. Пайдейя Т. 1. М., 2001.
32. Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое просвещение // Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6, с. 27-35.
33. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. Часть вторая. Человек и культура. VI. Определение человека в терминах культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998, с. 514-722.
34. Кириллова Н. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2005.
35. Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. М., 1993.
36. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
37. Культурология XX век. Антология. М., 1995.
38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2007.
39. Леонардо да Винчи. Трактат о свете, зрении и глазе. Фрагменты // Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2, с. 87 -88. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. Репринт издания 1935 г. М., 1995, с. 178-193, 204-215. Трактат о живописи. Ч. 1. Фрагменты // Эстетика Ренессанса. В 2-х тт. М., 1981.
40. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
41. Лоренц К. Обратная сторона зеркала. Гл. 9. Культура как живая система. М., 1998.
42. Лосев А. Миф // Лосев А. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. С. 347-376. М., 1994.
43. Лосев А. Двенадцать тезисов об античной культуре // Лосев А. Дерзание духа. М., 1988.
44. Лукьянов А. Истоки дао. Древнекитайский миф. М., 1992, с.3-67.

45. Лукьянов А. Дао "Книги перемен". М., 1993, с.3-23.
46. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека. М., 2003.
47. Малявин В. Китайская цивилизация. М., 2000.
48. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М., 1987.
49. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской культуры. Сборник текстов. М., 1986.
50. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции, год 2000. М., 1992. С. 9-16, 70-134, 135-173, 204-209, 311-333, 342-354.
51. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. I, М., 1990. Разделы 3-5, 18-19, 20-21, 23-24.
52. Новая технологическая волна на Западе. Сб. текстов. М., 1986, 1987.
53. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени// Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. Дегуманизация искусства. Восстание масс. В поисках Гете// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия, культура. М., 1991.
54. Павлов А. Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа. М., 2014.
55. Перро Ш. Параллель между древними и новыми// Спор о древних и новых. Под ред. В. Бахмутского. М., 1985.
56. Пигулевский В. Дизайн и культура. Харьков, 2014.
57. Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. Главы 7, 8. М., 2012.
58. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
59. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993.
60. Руссо Ж. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждение о происхождении и основах нравственности между людьми. Об общественном договоре и принципах политического права// Антология мировой философии. Т. 2, с. 558-574.

61. Самосознания европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
62. Тайлор Э. Первобытная культура. Введение. М., 1989.
63. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2002.
64. Тоффлер Э. Третья волна. М., 2001.
65. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993, с. 42, 72, 85, 196, 238-239, 252, 334-335, 349-361.
66. Хейзинга И. Осень Средневековья. М., 1988, с. 5 – 17, 221-235, 356-369.
67. Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир: эссе. М., 2010.
68. Флоренский П.А. Соч. в 4-х тт. Т. 3/1. М., 1999, с. 373-449.
69. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993, с. 55-59, 167-173, 184-196, 218-237, 254-260.
70. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 1990.
71. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой// Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. Тотем и табу// Фрейд З. Труды разных лет. В 2-х т. Т. I. М., 1991. Будущее одной иллюзии// Сумерки богов. М., 1989.
72. Фромм Э. Забытый язык // Фромм Э. Душа человека. М., 1992.
73. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, с. 36-40, 61-63, 71-76, 81-93, 145-147, 91-296, 329-330, 402-405, 439-441, 448-487.
74. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса. М., 1993.
75. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М., 1994.
76. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М., 1994.
77. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.
78. Ширки К. Включи мозги. Свободное время в эпоху Интернета. М., 2012.
79. Шпенглер О. Закат Европы. Кн. 1. Введение. М., 1993, с. 128-188.

80. Шущкий Ю. Китайская классическая "Книга перемен". СПб., 1992.
81. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004.
82. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
83. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. Гл. 2-3. Как создавался мир. М., 1965.
84. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 54-65, 93-120.
85. Ясперс К. Истоки истории и ее цель// Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Айбукс» (контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019,

«Юрайт» (контракт № 140-19-У от 03.07.2019.

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология. М., 2018.
2. Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии. М., 2014.
3. Солонин Ю.Н. Культурология. М., 2018.

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
<http://culturolog.ru/>
<http://www.countries.ru/library.htm>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)**

1. Операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В.Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Специальность

55.05.02. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.02. «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова
(ВГИК), 2024

Оглавление

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины.....	7
6. Лабораторный практикум.....	17
7. Семинары.....	17
8. Самостоятельная работа студента.....	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	18
9.1. Основная литература.....	18
9.2. Дополнительная литература.....	18
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины.....	20
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	21
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	21

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» - ознакомить 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.

Задачи курса:

- дать представление о сущности государства, его признаках, видах и функциях;
- сформировать знания о целях, задачах, средствах и принципах культурной политики;
- изучить состояние законодательной базы культуры в Российской Федерации;
- дать представление о разграничении полномочий в области культурной политики между федеральными, региональными и муниципальными органами управления;
- раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в России;
- дать представление о региональных стратегиях социокультурного развития и управления, о реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов;
- ознакомить студентов с основными принципами и содержанием международной культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.05 «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7-ом семестре. Объем дисциплины – 2 з.е., что составляет 72 акад. ч. или 54 астр. ч.

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

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

ОПК-2.1. Знает основы культурной политики в Российской Федерации.

ОПК-2.2. Знает нормативно-правовые основания государственной культурной политики.

ОПК-2.3. Знает приоритеты политики государства в сфере экранной культуры.

ОПК-2.4. Умеет систематизировать знания в области истории, теории культуры и искусств и использовать их для анализа социокультурной ситуации в динамике исторического развития.

ОПК-2.5. Умеет соотносить состояние современной экранной культуры с приоритетами государственной культурной политики в целях их реализации в сфере профессиональной деятельности.

ОПК-2.6. Владеет методами изучения и анализа культурных процессов и социокультурных практик.

ОПК-2.7. Владеет методиками практической реализации целей и задач государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед. 72 акад. час. (54 астр. час.)			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		6	7
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:	34		34
Лекции	34		34
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа:	38		38
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	38		38
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	зачёт		
Всего часов	72		72

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практические	лабораторные	индивидуальные	
1	Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»	4	2				2
2	Теория и методология культурной политики	4	2				2
3	История культурной политики в России	6	2				4
4	Законодательная база сферы культуры	6	4				2
5	Организационная структура субъектов культурной политики.	4	2				2
6	Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления	6	2				4
7	Роль общественных организаций, политических партий,	6	2				4

	негосударственных организаций в культурной политике						
8	Этническое и национальное в культурной политике.	4	2				2
9	Наука и образование в сфере культуры.	4	2				2
10	Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы	4	2				2
11	Сохранение культурного наследия.	4	2				2
12	Индустрии культурной деятельности.	8	4				4
13	Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика	4	2				2
14	Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	4	2				2
15	Зарубежный опыт в сфере культурной политики	4	2				2
	Зачет						
	Итого по дисциплине:	72	34				38

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Компетенции, связанные со способностью ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации».	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук: культурологии, социологии, философии, права, истории и др.

Понятия «культура», «государство», «культурная политика», «субъекты и объекты государственной культурной политики», «культура как мягкая сила», «культурное наследие и его сохранение», «культурная деятельность».

Тема 2. Теория и методология культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Понятие «культурная политика» в современной культурологии: основные подходы (Жидков В.С., Соколов К.Б., Каменец А.В., Флиер А.Я., Щедровицкий П.Г. и др.). Модель управления культурой (по А.Я. Флиеру), двухсоставность культурной политики.

Субъекты культурной политики: государство, общество (население) и художник (создатель художественных ценностей). Взаимоотношения и роль субъектов культурной жизни в сфере культурной политики. Превалирование роли государства как субъекта культурной политики; централизованность в управлении сферой культуры как традиция российской истории.

Методология изучения культурной политики: методы социологического исследования (институциональный, коммуникативный и семиотический уровни), методы теории исследования культуры, технологии психологического подхода в формировании и реализации культурной политики.

Методы практического руководства: планирование, организация, руководство людьми, контроль (практическая работа); способы оптимизации управления: прогнозирование, проектирование, моделирование, программирование и мониторинг региональной культурной политики.

Тема 3. История культурной политики в России.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Исторические тенденции и главные особенности культурной политики России. История культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв. Первое культурно-политическое решение: выбор князя Владимира, смена и сосуществование двух типов культуры – языческой и христианской. Роль княжеской власти в развитии православной культуры. Усиление культурно-политического влияния государства в период возвышения Москвы и образования Московской Руси. Укрепление монархии и культурно-идеологическое оформление доктрины «Москва – III Рим». Церковный раскол как культурный раскол, инициированный государством и предопределивший культурный поворот России к Западу.

История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. Реформы Петра I: лицом к Западу, противоборство двух культур – традиционной и

барочной. Роль Екатерины II в подъеме русской культуры. Просвещенный абсолютизм. Создание единой системы образования в России при Александре I. Укрепление и оформление культурной политики в XIX в. в деятельности различных министерств. Реформы Александра II и их значение для культуры. Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема общественного сознания в культурной жизни страны. Серебряный век русской культуры. Русские революции и культура. Основные тенденции и традиции культурной политики в дореволюционной России.

Советская культурная политика. Первые годы советской власти: ориентация на создание пролетарской культуры. Административно-командная система управления сферой культуры в сталинский период; культурная политика в годы войны. Политическая «оттепель», инициированная государством, и ее значение для советской культуры. Культурная политика КПСС в период с 1964 – 1985 гг. (периода застоя).

«Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-1991 гг.).

Тема 4. Законодательная база сферы культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Ознакомление с основными правовыми законами, актами, нормативным документами, образующими правовую основу культуры в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (1993 г.): статьи о правах и свободах человека и гражданина в сфере культуры.

Закон «О средствах массовой информации» (1991 г.).

Закон «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) о защите интеллектуальной собственности и регулировании отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций эфирного и кабельного вещания.

Законы РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (1993 г.), «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах» (1993 г.).

Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1976 г.).

Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992 г.), Закон РФ «О библиотечном деле и об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о сохранении и использовании культурного наследия России.

Постановление Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства» (1995 г.) о принципах функционирования учреждений, предприятий и организаций в условиях рыночной экономики.

Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 гг.)» как средство обеспечения максимальной рациональности финансирования деятельности в сфере культуры и способ подготовки более обеспеченных проектов выделения средств из государственного бюджета.

Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня 1997 г. «Об утверждении положения о Министерстве культуры РФ».

Принятие законов, внесших принципиальные изменения во взаимоотношения государства и культуры:

Федеральный закон № 122 (2004 г.) «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ)»: сокращение обязанностей государства по поддержанию культурной деятельности в стране.

Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Федеральный закон (2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений": перевод бюджетной сферы страны на коммерческие рельсы.

Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные оценки.

Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: основные недостатки и необходимые изменения.

Тема 5. Организационная структура субъектов культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Законодательная власть. Исполнительная власть. Уровни управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный. Правовые отношения центра и регионов, определенные в Конституции РФ (статьи 5, 65, 79), а также законами РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», «О национально-культурной автономии», «Основы законодательства о культуре». Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов.

Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура. Роль Министерства культуры в государственной культурной политике: охрана, реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям.

Национальная политика Министерства культуры РФ. Помощь молодым национально-государственным образованиям (Тыва, Хакасия, Алтай и др.). Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов. Неравномерность культурного развития регионов, разорванность культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание при них координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов Центрального района России, Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада, Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», «Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, «Ассоциация «Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, Дальневосточная

ассоциация экономического взаимодействия и др. Заключение соглашений между Правительством, Советом Федерации Федерального Собрания России и ассоциациями.

Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции.

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Полисемантичесность понятия «регион»; регионализм и регионализация как его смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной регионалистики. Основные подходы к изучению региона: концепция культурного ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-культурная регионалистика, социокультурный подход.

Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития региона: потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в культурную жизнь населения, творческий потенциал сферы культуры. Сохранение культурной среды. Специфика региональной культурной политики. Стратегия социокультурного развития региона как предмет политики и практики. Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.

Понятие муниципальной культурной политики. Принципы культурной политики муниципального образования. Городская культурная политика.

Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций в культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ, Всероссийское музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, Союз архитекторов и др.), национальные культурные объединения, религиозные объединения, негосударственные телевизионные компании.

Политические партии в России и культурная политика. Место и роль культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных политических партий. Роль политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами государственной, региональной и муниципальной власти.

Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Национально-культурные автономии и национально-культурные центры – основные субъекты государственной национальной культурной политики. Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов России.

Создание нормативно-правовой базы развития культуры регионов России. Сохранение и развитие системы художественного образования с учётом национальных традиций, обрядов и обычаев. Адресная поддержка профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов и профессиональных работников искусства.

Тема 9. Наука и образование в сфере культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Приоритетное развитие гуманитарных наук, связанных с изучением культуры, искусства и культурного наследия. Необходимость проведения фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.

Культурологическое и художественное образование в России как одно из направлений государственной культурной политики.

Художественное образование как главное направление в системе культурологического образования. Традиции художественно-образовательной системы в России. Единая система художественного образования и воспитания в СССР, ее успехи, достоинства и достижения, связанные с актуализацией художественной культуры. Изменение парадигмы современного художественного образования. Личностно-ориентированный подход в художественном образовании. Современное художественное образование как многоступенчатый процесс вовлечения человека в культуру.

Проблемы современного художественного образования в России. Место и роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль творческих исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой культурно-творческой деятельностью, в культурном просвещении и образовании. Развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. Участие вузов культуры в непрерывном профессиональном образовании в социально-культурной сфере. Специфические особенности подготовки специалистов для различных регионов России. Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы.

Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке кадров сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства с властными структурами, общественными организациями, предпринимателями, спонсорами в подготовке специалистов высшей квалификации. Востребованность выпускников творческих вузов на рынке труда, проблемы трудоустройства. Соответствие системы профессионального образования требованиям современного развития общества в целом.

Тема 11. Сохранение культурного наследия.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фонда. Понятие экологии культуры. Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций. Культуроохранная деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии. Общественная инициатива и охрана памятников. Опыт использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и

информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе.

Сохранение памятников в условиях существования различных форм собственности. Региональный опыт приватизации памятников. Роль культурной политики в сохранении исторических городов.

Тема 12. Индустрии культурной деятельности.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Развитие профессионального творчества. Повышение роли профессионального сообщества и творческой общественности в регулировании современного художественного творчества.

Создание условий для развития творческих индустрий. Фестивальная, гастрольная и выставочная деятельность. Государственная поддержка различных видов отечественной кинематографии и других видов и жанров профессионального творчества.

Формирование многофункциональных культурных комплексов. Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения эстетического качества продукции массовой культуры, вовлечения её в процесс реализации государственной культурной политики.

Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры. Создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства.

Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ современной социокультурной ситуации в России.

Социокультурная ситуация 90-х годов XX в. Массовизация, примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие концепции государственной культурной политики в 90-е годы XX века. Резкое сокращение финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного периода.

Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х годов. Новые социокультурные условия.

Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, сохранение проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между теорией культурной политики и практикой, слабое привлечение научного потенциала к построению культурной политики в России, перевод сферы культуры на рыночные механизмы функционирования, проблемы в сфере меценатства.

Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Церковь и государство в допетровскую эпоху. Взаимоотношения церкви с государством строились по византийской модели.

Синодальная система церковно-государственных отношений.

Императорский указ 1905 года об укреплении начал веротерпимости в российской империи.

Взаимоотношения Церкви и государства при Временном правительстве.

Революционные события 1917 года внесли радикальные перемены в церковно-государственные отношения. Акты Временного правительства: постановление о передачи церковно-приходских школ, учительских семинарий в ведение Министерства народного просвещения; учреждение Министерства исповеданий.

Взаимоотношения Церкви и государства в советскую эпоху.

Церковно-государственные отношения в 1990-е годы. Принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях», утвердившего за приходами права юридического лица, возможностью религиозного обучения детей.

Принципы и проблемы возвращения церковной собственности в сфере недвижимости. Изменение роли религиозных объединений в культурной жизни государства.

Тема 15. Зарубежный опыт в сфере	Формируемые компетенции (указывается)
----------------------------------	---------------------------------------

культурной политики.	код компетенции)
	ОПК-2

Традиции культурной политики в Европейских странах и США. Принципы культурной политики в различных зарубежных странах, выбор стратегии и ориентиры.

Сравнительный анализ культурной политики зарубежных государств по следующим параметрам и критериям:

- субъекты культурной политики, доля их участия в развитии культурной жизни;
- нормативно-правовая база сферы культуры;
- финансирование культуры: доля государственного финансирования в бюджете страны; спонсорская помощь и меценатство;
- разработка и наличие государственных концепций и программ развития культуры в целом, а также ее отдельных сфер;
- прозрачность культурной политики.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для успешного освоения теоретического содержания дисциплины, осуществления и реализации целей и задач обучения, выполнения заданий по самостоятельной работе необходимо научиться анализировать большой объём источников самого различного характера (теоретического, фактографического и информационного) по социально-политической проблематике. Кроме того, следует учитывать, что объект изучения (культурная политика) – это постоянно обновляющийся процесс как управления культурной сферой, так и практической деятельности. Следовательно, обучающимся необходимо обращаться не только к научным публикациям, аккумулирующим теоретический и эмпирический материал по теме, но и отслеживать этот процесс на официальных сайтах

Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ и ее региональных отделений.

При изучении курса «Основы культурной политики» следует помнить, что культурная политика как объект исследования является междисциплинарной сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук (культурологии, политологии, социологии, философии, права, истории и др.), поэтому опора на весь накопленный потенциал гуманитарных знаний является условием успешности освоения дисциплины.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:25-03/19к/103-19-У от 20.05.2019), «Лань» (контракт №:204-19-У от 04.10.2019) и «Юрайт» (контракт №:140-19-У от 03.07.2019).

9.1. Основная литература

1. Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность: лекции. М., 2010. (<http://www.cr-journal.ru/>)
2. Время, вперед! Культурная политика в СССР. Сб.под ред. Куренного В.А. (<http://www.litmir.co/>)
3. Гасанова Н.К. Мультикультурализм в культурной политике. М., 2014 (<http://www.eLibrary.ru/>)
4. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: региональный аспект. Краснодар, 1998 (<http://www.eLibrary.ru/>)
5. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика государства и искусство. СПб., 2005 (<http://www.padaread.com/>).
6. Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации М., 2012 (<http://www.eLibrary.ru/>)
7. Основы государственной культурной политики (<http://www.mkrf.ru/>)

9.2. Дополнительная литература

10. Андрианова Т.В. Геополитика и культура. М., 2014.

11. Амельченко С.Н. Модели культурной политики в современном мире. Магнитогорск, 2016.
12. Березовая, Л. Г. История русской культуры: учебник для вузов: в 2 ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. М., 2002.
13. Бокова А. В. Творческие индустрии в современной культуре: концепция и их значение для социально-экономического развития // Материалы молодежной научной конференции ТГУ, 2009 г. / А. В. Бокова. – Вып.1. Томск, 2010.
14. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. М., 1999.
15. Волк П. Л. Культура российских регионов : вчера...сегодня...завтра.../ П. Л. Волк. Томск, 2002.
16. Жидков В. С. Культурная политика России: теория и история/ В. С. Жидков, К. Б. Соколов. М., 2001.
17. Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических образов / Д. Н. Замятин. М., 2006.
18. Зеленцова Е. Культурная политика и экономика культуры: тезисы для сборки региональных стратегий/ Е. Зеленцова, Е. Мельвиль. Москва, 2010.
19. Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики. Екатеринбург, 2015.
20. Культурная политика: проблемы теории и практики : Сборник статей. СПб., 2003.
21. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: сборник материалов / Сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М., 2002.
22. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения: Сборник / Отв. ред. Л. М. Брагина. М., 2010.
23. Коростелев Н.Ю. Кадровая ситуация в учреждениях сферы культуры и искусства. Орёл, 2014.
24. Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. СПб., 2010.
25. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2005.

26. Разлогов К.Э. Культурная политика в новых реалиях: проблемы идентичности/ К.Э.Разлогов//Образование, наука, культура в современном мире. М., 2014.
27. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, Е. А. Когай [и др.]; сост. и общ. ред.: Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. М., 2009.
28. Россия в диалоге культур /отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. Николаичев. М., 2010.
29. Скачков А.С. Культурная политика ЮНЕСКО в эпоху глобализации. М., 2015.
30. Чирун С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна: модели, механизмы, риски. М., 2014.

**1. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины**

1. Официальный сайт Министерства культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
2. Официальный сайт Общественной палаты РФ <http://www.oprf.ru/>
3. Официальный сайт по вопросам культуры <http://www.ecsocman.hse.ru/>
4. Официальный сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО <http://www.unesco.ru/ru/>
5. Менеджмент музейного дела <http://www.museum.ru/>
6. Содружество кинематографа РФ <http://www.kinoteka.ru>, <http://www.film.ru/>
7. Сайт «Культурные ценности – жертвы войны» <http://www.lostart.ru/>
8. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО

«Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

3. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **«Основы кинооператорского мастерства»**

Специальность: **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

Специализация: **Звукорежиссер аудиовизуальных искусств**

Квалификация выпускника: **Звукорежиссер аудиовизуальных искусств**

Уровень образования: **Специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2024

Составитель программы - кандидат искусствоведения, доцент Онипенко М.С.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.02. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1157 от 12 сентября 2016 года

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2024 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам.руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	6
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	6
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	7
2.2. Содержание разделов дисциплин	8
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	8
2.2.2. Содержание дисциплины.....	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	22
3.1. Список учебной литературы.....	22
3.1.1. Основная литература	22
3.1.2. Дополнительная литература.....	22
3.2. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра.....	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	24
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Фонд оценочных средств по дисциплине.....	26

Министерство культуры Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **«Основы кинооператорского мастерства»**

Специальность: **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

Специализация: **Звукорежиссер аудиовизуальных искусств**

Квалификация выпускника: **Звукорежиссер аудиовизуальных искусств**

Уровень образования: **Специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» даёт студенту теоретические знания об особенностях творчества кинооператоров, о системе киноизобразительных средств, которыми располагает киноискусство.

Задачей курса «Кинооператорское мастерство» является ознакомление студентов с ролью и задачами, стоящими перед оператором в процессе создания фильма, его возможностями в творческом и производственном процессах создания фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «**Основы кинооператорского мастерства**» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.02 Звукорежиссура визуального искусства является дисциплиной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 1-ом курсе во 2-ом семестре. На изучение дисциплины отводится 2 зачетных единицы – 72 академических часа.

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Художественный анализ	ОПК-3	Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла
Профессиональная компетентность. Профессиональное лидерство	ОПК-5	Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения

4. Специфика дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» координирована с общегуманитарными и социально-экономическими дисциплинами, общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами специализации, включенными в учебный план специальностей «Режиссура кино и телевидения».

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены формы контроля:

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» даёт студенту теоретические знания об особенностях творчества кинооператоров, о системе киноизобразительных средств, которыми располагает киноискусство.

Задачей курса «Основы кинооператорского мастерства» является ознакомление студентов с ролью и задачами, стоящими перед оператором в процессе создания фильма, его возможностями в творческом и производственном процессах создания фильма.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования является дисциплиной Базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули).

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами очного отделения на 1-ом курсе во 2-ом семестре, в объёме 2 зачетных единиц, что составляет 72 академических часа, из них: лекции – 30 академических часов, самостоятельная работа студента – 42 академических часов. Рабочей программой предусмотрены формы контроля:

- промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Художественный анализ	ОПК-3	Способен анализировать произведения искусства

		и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла
Профессиональная компетентность. Профессиональное лидерство	ОПК-5	Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	2 зач. ед. - 72 академических часа	
Вид учебной работы	Количество академических часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		2
<i>Работа с преподавателем (контактные часы):</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
Лекции	30	30
<i>Самостоятельная работа:</i>	<i>42</i>	<i>42</i>
Работа с информационными источниками	42	42
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет		
Итого:	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Примерный тематический план дисциплины для специальности 55.05.02.

2.2.2. Содержание дисциплины

№	Темы	Количество часов		
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем	СРС

			лек.	практ.	просм.	инд.	
2 семестр							
1.	2.	Кинооператор и его роль в создании фильма.	2	2			2
3.	4.	Взаимодействие оператора-постановщика со звукооператором и звукорежиссером, и остальной съемочной группой	4	4			4
5.	6.	Операторская группа и ее состав	2	2			2
7.	8.	Разновидности операторского брака и его причины	2	2			2
9.	10.	Операторская техника и ее творческие задачи	6	6			6
11.	12.	Работа кинооператора в различных жанрах кино и телепроизводства	2	2			10
13.	14.	Сложное техническое кино	4	4			4
15.	16.	Изобразительные средства операторского искусства	4	4			4
17.	18.	История операторского искусства	4	4			8
Итого за семестр:			30	30			42
Зачет							
Общая трудоемкость:			72				

2.3 Содержание дисциплины

1. Теоретический блок

Тема 1. Кинооператор и его роль в создании фильма.

Роль кинооператора в производстве фильма и творческом процессе. Операторская профессия и ее специфика. Что такое хорошая операторская работа.

Тема 2. Взаимодействие оператора-постановщика со звукооператором и звукорежиссером, и остальной съемочной группой

Работа оператора со звукорежиссером и звукооператором на разных этапах производства.

Работа оператора с режиссером-постановщиком, художником-постановщиком и его ассистентами, художником по гриму и его ассистентами, художником по костюму и его ассистентами, режиссером монтажа и колористом.

Тема 3. Операторская группа и ее состав

Основные члены операторской группы (камерамен, второй оператор, ассистент оператора по фокусу, дольщик, механик камеры, бригадир осветителей, ассистент по пленке или специалист по перегону материала).

Тема 4. Разновидности операторского брака и его причины

Технический операторский брак: брак по фокусу, недоэкспозиция, переэкспозиция, неровные панорамы, прерывистое движение и др..
Творческий брак: операторский материал снят не монтажно, операторское решение отдельных кадров не соответствует общему изобразительному стилю или общему художественному решению фильма. Возможные причины операторского брака и его дальнейшие последствия.

Тема 5. Операторская техника и ее творческие задачи

Киносъёмочная техника. Минимальный комплект камеры. Запись звука на камеру. Вспомогательная операторская техника. Осветительная техника и грипп.

Тема 6. Работа кинооператора в различных жанрах кино и телепроизводства (ПК-3, ПК-6, ПСК-1.1)

В настоящее время существует большое количество различных жанров и форм аудиовизуальных произведений (художественные фильмы, телесериалы, документальные фильмы, рекламные ролики, телевизионные передачи и т.д.). В связи с этим, среди операторов есть некоторая условная специализация, особенности которой необходимо знать, для того чтобы привлекать к той или иной работе специалистов, обладающих оптимальным набором технических и творческих качеств.

Тема 7. Сложное техническое кино

Работа оператора-постановщика над съемками сложно технического кино.

Специальные виды киносъемок проводятся с применением специальной техники и в необычных условиях. К специальным съемкам относятся: макросъемки, микросъемки, ускоренная и замедленная съемка, подводная съемка, воздушная съемка и т.д. Применение комбинированных съемок и компьютерной графики.

Тема 8. Изобразительные средства операторского искусства

Творческие возможности таких изобразительных операторских средств, как композиция, движение камеры, свет, тональность и т.д. Операторская работа с этими изобразительными средствами, и их применение на практике.

Тема 9. История операторского искусства

Становление профессии кинооператор (до 20-х годов). Советские кинооператоры 20-30-х годов. Немецкий киноэкспрессионизм. Французский импрессионизм. Приход звука и кинематограф 30-40-х годов. Итальянский неореализм. Операторы «Новой волны во Франции». Голливудское кино 50-60-х годов. Советский поэтический кинематограф. Зарубежный кинематограф 80-90-х годов.

Наиболее интересные отечественные операторы 21-го века (Ю.Клименко, С.Мачильский, М.Осадчий, В.Опельянц, И.Гринякин и др) и их картины.

Наиболее интересные зарубежные кинооператоры 21-го века (Р.Ричардсон, Р.Дикинс, Э.Любецки, Б.Дельбонель, Д.Хонджи и др.)

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. Искусство. 1995
2. Железняков В.Н. Cinematografer. ВГИК. 2002
3. Железняков В.Н. Свет и контраст. ВГИК. 2001

4. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992
5. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1: Изобразительная ёмкость кадра. М.: Изд. «625», 2004
6. Медынский С.Е. Работа оператора-документалиста. Часть 2: Прямая съёмка действительности. М., Изд. «625», 2008
7. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
8. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во «625», 2006

3.1.2. Дополнительная литература

1. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. М., 2002
2. Уилки Б. Создание спецэффектов. ГИТР. М., 2006
3. Журнал «Техника и технология кино»
4. Журнал «625»
5. Журнал «CINEFEX» (Издается на русском языке)
6. Журнал «AMERIKAN CINEMATOGRAFER» (на английском языке)

3.2. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра:

1. «Агония», СССР, 1974-1981, реж. Элем Климов; опер. Леонид Калашников
2. «Амадей», США, 1984, реж. Милош Форман ; опер. Мирослав Ондржичек.
3. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
4. «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
5. «Асфальт», Германия, 1929 г., реж. Джо Мэй ; опер. Гюнтер Риттау.
6. «Аталанта», Франция, 1934, реж. Жан Виго; опер. Борис Кауфман.
7. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева
8. «Беловы», Россия, 1993, реж. Виктор Косаковский, опер. Леонид Коновалов
9. «Большой вальс», США, 1938, реж. Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг; опер. Джозеф Рутгенберг.
10. «Весна», СССР, 1947, реж. Григорий Александров; опер. Юрий Екельчик.
11. «Вдвоем», Россия, 2009, реж. и опер. Павел Костомаров
12. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр Мостовой
13. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман
14. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков
15. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, реж. Федерико Феллини; опер. Джанни Ди Венанцо.
16. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс
17. «Гарпастум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев
18. «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. Грегг Толанд.
19. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
20. «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров.
21. «Дневник его жены», Россия, реж. Алексей Учитель; опер. Юрий Клименко
22. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.

23. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер.И.Тирский
24. «Звезда», 2002, Россия, реж. Николай Лебедев, опер. Юрий Невский
25. «Зеркало», СССР, 1974, реж. Валентин Виноградов; опер. Роман Веселер
26. «И корабль плывет», Франция/Италия, реж. Федерико Феллини; опер. Джузеппе Ротунно.
27. «Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов.
28. «Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосси; опер. Джеффри Ансуорт.
29. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий Гинзбург.
30. «Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
31. «Конец Санкт-Петербурга», СССР,1927, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
32. «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
33. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
34. «Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров,Антуан Комен
35. «Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
36. «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
37. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов
38. «Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер.Александр Антипенко
39. «Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен Шуффтан
40. «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
41. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
42. «Неотправленной письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер.Сергей Урусевский.
43. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер.Павел Лебешев
44. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У.Битцер
45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне; опер Тонино Дели Колли
46. «Они сражались за Родину», СССР,1975, реж.Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
47. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков
48. «Остров», Россия, 2006, реж.Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
49. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, реж. Анджей Вайда; опер Ежи Вуйчик
50. «Первый учитель»,СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский; опер.Георгий Рерберг.
51. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
52. «Престурление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский
53. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская
54. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
55. « 72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.
56. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер.Сергей Мачильский
57. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж.Марк Донской; опер. Сергей Урусевский
58. «Семь самураев», Япония, 1954, реж. Акира Куросава; опер. Асакадзу Накаи
59. «Сибириада», СССР, реж Андрон Кончаловский, опер. Леван Пааташвили
60. «Соль Сванетии», СССР, 1930, реж. Михаил Калатозов; опер. Михаил Калатозов.

61. «Солярис», СССР, 1972, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
62. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников.
63. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский
64. «Страсти Жанны д'Арк», Франция, 1927, реж. Карл Теодор Дрейер; опер. Р. Мате.
65. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер
66. «Тринадцать», СССР, 1936, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек.
67. «Тупик», США, 1937, реж. Уильям Уайлер; опер. Грегг Толанд
68. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Ньютквист
69. «Хлебный день», 1998, ВКРС, Россия, реж. Сергей Дворцевой, опер. Алишер Хамидходжаев
70. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов.
71. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.
72. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 4888/185-21-У от 19.11.2021 г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт Э596/01-10.21 193-21-У и № 933/01-1021 192-21-У от 25.11.2021 г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/21К/186-21-У от 19.11.2021 г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные и просмотрные занятия обеспечиваются аудиториями, имеющей возможность видеопозаказ и залом, располагающим кино и видеопроекцией, а также фильмокопиями программных кинопроизведений и фильмами в формате DVD.

Министерство культуры Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **«Основы кинооператорского мастерства»**

Специальность: **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

Специализация: **Звукорежиссер аудиовизуальных искусств**

Квалификация выпускника: **Звукорежиссер аудиовизуальных искусств**

Уровень образования: **Специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам.руководителя учебно-методического управления, начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Основы кинооператорского мастерства»

1.1.Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3; ОПК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции - обсуждения по темам занятий; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем занятий	ОПК-3; ОПК-5 ОПК-3; ОПК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение практических заданий (просмотры фильмов)	ОПК-3; ОПК-5 ОПК-3; ОПК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинооператорского мастерства	ОПК-3; ОПК-5 ОПК-3; ОПК-5

3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекций; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических вопросов; - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы); - выполнение самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем;
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение самостоятельных практических заданий; - обоснование позиции по проблемному вопросу; - умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому выполненному заданию;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к самостоятельному выполнению практического задания; - успешное самостоятельное выполнение практических заданий;
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекций; - наличие конспекта занятий по всем темам, вынесенным на обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем; - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии; - самостоятельные практические задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - в процессе подготовки студент по материалам лекций, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический материал, необходимый для выполнения самостоятельных практических заданий
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - самостоятельная работа студентов заключается в просмотрах, предложенных преподавателем, фильмов и их обсуждению <p style="text-align: center;">- дифференцированный зачет</p>

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-3; ОПК-5	Обсуждения Дифференцированный зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы кинооператорского мастерства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
 - дифференцированный зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Дифференцированный зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов зачета с оценкой

Оценка «не зачтено», «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «зачтено», «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «зачтено», «хорошо» -достаточный уровень (базовый),	Оценка «зачтено», «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Основы кинооператорского мастерства»

1. 1 Профессия кинооператора. Основные обязанности.
2. Кинематограф как метод изображения предметов и явлений в движении и развитии.
3. Изобразительная техника оператора.
4. Изобразительные возможности кинокамеры.
5. Крупности планов. Ракурс. Точка зрения и точка съёмки.
6. Роль изображения в системе выразительных средств кинематографа.
7. Изобразительный эффект кинетических приёмов съёмки.
8. Изобразительный эффект динамических приёмов съёмки.
9. Применение методов компьютерной графики.
10. Кинокадр – фрагмент фильма. Композиция кинокадра.

11. Документальный и постановочный кадр. Особенности создания и восприятия.
12. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма.
13. Основные киноизобразительные формы кинокадров.
14. Задачи киноосвещения в кино. Основные виды киноосвещения.
15. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кинооператора.
16. Процесс создания кинофильма. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора.
14. Работа оператора над экранным образом актёра.
15. Съёмочно-постановочная работа на объекте съёмки.
16. Выбор интерьерного объекта.
17. Значение натуральных объектов в фильме. Декорации на натуре.
18. Документальный и постановочный методы работы оператора неигрового кинематографа.
19. Работа оператора на событии. Специфика условий.
20. Работа оператора над сюжетом для киножурнала и информационной программы ТВ.
21. Проблема профессиональной этики в работе документалиста.
22. «Прямая» съёмка действительности и субъективный фактор в работе оператора-документалиста. Тенденциозность материала.
23. Съёмка «под хронику» в игровых фильмах.
24. Монтажная съёмка. Принципы, позволяющие сохранить единство действия.
25. Съёмка иконографического материала и предметного мира.
26. Этические нормы коллективной творческой работы в съёмочной группе.

1.7. Методические указания обучающимся

Обучающийся должен постоянно помнить, что, изучив учебный курс «Кинооператорское мастерство» он сможет самостоятельно анализировать замысел автора фильма, особенности изобразительного решения, особенности стилевого почерка оператора фильма для использования в своём профессиональном опыте элементов выразительных средств ведущих мастеров.

Обучающийся вправе рассчитывать на понимание педагогом особой сложности и новизны творческой активности на начальном этапе при этом он должен следовать следующим методическим указаниям:

Методические указания при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов научные выводы и практические указания, положительный опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические указания обучающимся по изучению рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося путём планомерной, повседневной работы.

Методические указания при подготовке к самостоятельной работе

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к контактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учётом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учётом рекомендаций преподавателя.

В ходе подготовки обучающийся должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при этом учесть указания преподавателя и требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой.

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и

в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/ п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата, № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность

55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва
2024

Составитель – кандидат экономических наук, доцент Шадрина М.В.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 года.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2024 г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1

Цели и задачи дисциплины

1.2

Место дисциплины в структуре ОП ВО

1.3

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1.

Структура и организационно-методические данные дисциплины

2.2.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

2.3.

Содержание разделов, тем дисциплины

2.4.

Самостоятельная работа обучающихся

3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1

Список учебной литературы

3.1.1. Нормативные правовые документы

3.1.2. Основная литература

3.1.3. Дополнительная литература

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

3.2

Электронные издания. Интернет-ресурсы

4.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

5.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь обучающимся овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить, прежде всего, практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками поведения в современных реалиях. Сегодня в усложнившихся условиях возникли серьезные проблемы в процессе адаптации людей к изменениям, происходящим в их среде обитания. Это диктует необходимость изучения основных принципов потребительского поведения человека, а также особенностей формирования доходов и расходов в аудиовизуальной сфере (АВС). В этой связи особенно важно изучить и уметь применять на практике принципы и закономерности протекающих в организации экономических процессов, принципы работы основных финансовых институтов и финансовых инструментов.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует, среди прочего, высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и рационального использования.

Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг. Одной из таких целевых групп, для которых задача формирования практических навыков в области управления личными и семейными

финансами стоит особенно актуально, являются обучающиеся образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у обучающихся систематизированных знаний об основах управления личными финансами, функционировании предприятия (организации) аудиовизуальной сферы, методах и инструментах изучения этих явлений, способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у обучающихся экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

– формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;

– изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана, её изучение осуществляется в 7 семестре. Дисциплина должна обеспечить те знания, умения и навыки, которые позволят обучающимся лучше ориентироваться в современных экономических реалиях.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции (Табл. 1).

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая	УК-9. Способен	УК-9.1. Знает понятийный аппарат

культура, в том числе финансовая грамотность	принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
--	---	---

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;
- способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

уметь:

- самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;
- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;
- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений;

владеть:

- основными приемами и методами анализа имеющихся данных;
- навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;

– навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов									
	Всего	В том числе по семестрам:								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	–	–	–	–	–	–	–	34	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	–	–	–	–	–	–	–	34	–
Лекции	34	–	–	–	–	–	–	–	34	–
Практический блок:	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Семинарские занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося:	32	–	–	–	–	–	–	–	32	–
Виды промежуточной аттестации – зачет	6	–	–	–	–	–	–	–	6	–
ИТОГО:	часов	72	–	–	–	–	–	–	72	–
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	–	–	–	–	–	–	2	–

2.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
		лекции	практ. занятия	инд. занятия	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан	8	4	–	–	4
Тема 2. Банки и их значение	8	4	–	–	4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6	–	–	4
Тема 4. Налоги	8	4	–	–	4
Тема 5. Предпринимательский	8	4	–	–	4

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Само- стоя- тельная работа
		лекции	практ. занятия	инд. занятия	
доход в ABC					
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	8	4	–	–	4
Тема 7. Страхование	8	4	–	–	4
Тема 8. Риски в мире денег	8	4	–	–	4
Итого за 7 семестр	66	34	–	–	32
Зачет:	6				
Общая трудоемкость:	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)				

2.3. Содержание разделов, тем дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» преподается в виде проблемных лекций с использованием иллюстративного материала.

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.

Депозит. Вкладчик. Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. Депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Кредит. Сущность кредита, его роль и функции. Кредитная сделка. Кредитная история. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК).

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и её условия.

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты, электронные деньги.

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Склонность к сбережению и её зависимость от величины денежного дохода.

Инвестиции реальные и финансовые. Физическое лицо как инвестор. Финансовые институты и финансовые инструменты. Современные фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, формирование курса ценных бумаг, инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем, ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, валютная и фондовая биржи. Паевые инвестиционные фонды как способ инвестирования для физических лиц. Производные финансовые инструменты.

Тема 4. Налоги

Классификация и функции налогов. Сущность и цели налогообложения.

Нормативно-правовая основа налогообложения. Налоговый кодекс РФ.

Система федеральных налогов. Система региональных налогов. Система местных налогов. Виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения, налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ.

Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов.

Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам.

Налогообложение в аудиовизуальной сфере.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АВС. Малый бизнес и его функционирование в АВС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Социальный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.

Тема 7. Страхование

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.
Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными.

2.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных на занятиях и при изучении рекомендуемых источников.

Вопросы для самопроверки

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?
3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?

4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?
4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?
5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?

8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?
5. Какие виды страхования существуют в России?
6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Нормативные правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. «О Центральном банке РФ». Федеральный закон от 10.07.2002 г. № № 86-ФЗ.
4. «О банках и банковской деятельности». Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1.
5. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ.
6. «О валютном регулировании и валютном контроле». Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

3.1.2. Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, Ю.В. Криволуцкого, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: Учебное пособие /Б.М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: Учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
4. От идеи к бюджету фильма: Учебно-практическое пособие /В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.

5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: Учебное пособие /В.И. Сидоренко, Е.А. Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: Учебное пособие /Т.Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: Учебное пособие /Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова, М.В. Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021.

3.1.3. Дополнительная литература

1. Браилова О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 43 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Оплата труда персонала: Учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] /Под общ. ред. О.А. Лапшовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 330 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06670-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 412 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00482-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.
4. Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – 2-

- е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00375-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432142>
5. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. – М.: Искусство, 1988.
 6. Малышев В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. – 36 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
 7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
 9. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 344 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
 10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
 11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. /Под ред. Ю.В. Криволицкого, Л.А. Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.
 12. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие / Под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволицкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: Учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 384 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
15. Макнаб Д. Профессия: кинопродюсер /Пер. с англ./ – М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /Пер. с англ./ – М.: ГИТР.2008.

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
2. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
4. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
5. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
6. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
7. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
8. <http://www.bloomberg.com> - Информагентство «Блумберг»
9. <http://www.rbc.ru> - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
10. <http://www.gifa.ru> - Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
11. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
12. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
13. <http://вашифинансы.рф> - Европейская Банковская Ассоциация
14. <http://moneycentral.msn.com> - Персональные финансы и инвестиции
15. <http://www.ecb.int> - European Central Bank

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет,

проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов подготовленных преподавателями и студентами с последующим обсуждением представленных материалов.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
3. Подготовка и презентация итогов деятельности
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием

для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу, нормативную документацию из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося

К видам самостоятельной работы относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;
- ⇒ просмотры фильмов;
- ⇒ работа с Интернет-ресурсами;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету.

Самостоятельная работа начинается использованием «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи,

лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, обучающийся имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. При конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, справочными изданиями, периодикой в дополнение к знаниям, полученным на лекциях. Дополняя при этом конспект лекций. Она должна быть направлена на поиски ответов на наиболее важные, узловые проблемы дисциплины, а также при подготовке к зачету.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы.

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное представление обучающегося об изученных вопросах.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-9.	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных форм.	УК-9
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на аудиторных занятиях требуемых

		материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - активное участие в реализации интерактивных форм обучения
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы своевременно проработаны
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- обучающихся может обосновать применение тех или иных методов анализа изучении конкретных личных финансовых проблем - способность самостоятельно обосновать свою точку зрения при анализе личных финансовых вопросов, опираясь на результаты анализа ситуации с применением интерактивных форм
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- продемонстрировано знание теоретических основ и эмпирического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и анализа информации -ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-9	Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы финансовой грамотности» осуществляется посредством зачета, который проходит в форме устного опроса по случайной выборке.

1.5. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.

38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

1.6. Оценивание результатов зачета

1.6.1. Критерии оценивания знаний

Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения компетенции, предусмотренной рабочей программой:

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучающийся продемонстрировал исчерпывающее знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал необходимое умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	Знать	Обучающийся продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал достаточное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Пороговый	Знать	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
		грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Недостаточны й	Знать	Обучающийся не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся не продемонстрировал умения давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

1.6.2. Оценивание результатов зачета

Оценка «**ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при достижении повышенного, базового, порогового уровней освоения компетенции.

Оценка «**НЕ ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при недостаточном уровне освоения компетенции.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Специальность 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения – очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 822, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Коварский А.Г., зав. кафедрой.

Рассмотрена и одобрена на заседании специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ А.А. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	7
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	8
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	8
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	8
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	9
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	12

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины;
- сохранение и укрепление здоровье обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности;
- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;
- совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
- воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физическая культура и спорт» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается во 2-м семестре.

Дисциплина формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. На ее основе преподается дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических (27 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Лекции	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО:	акад.час.	36	36	–	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	1	1	–	–	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	–	2	–	–	2
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	–	2	–	–	2
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	–	2	–	–	2
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	–	2	–	–	2
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	–	2	–	–	2
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	–	24	–	2	26
Промежуточная аттестация – зачет					
Итого за 1-й семестр	–	34	–	2	36

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы обучающимся в дальнейшем процессе социализации, трудовой деятельности, ведения здорового образа жизни. Все это в целом находит свое отражение в

психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность, что является принципиально важным для целостного развития личности и тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и сформированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Название раздела	Аннотация раздела
<p>Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся</p>	<p>Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды физической культуры. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления обучающихся, их физического и спортивного совершенствования. Профессиональная направленность физической культуры. Гуманитарная значимость физической культуры. Основы организации физического воспитания в вузе.</p>
<p>Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте</p>	<p>Организационно правовые основы физической культуры и спорта. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры. Понятие компетентностной физической культуры.</p>
<p>Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой</p>	<p>Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса.</p>
<p>Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры</p>	<p>Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и</p>

Название раздела	Аннотация раздела
	повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
<p>Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности</p>	<p>Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма обучающихся. Изменения состояния организма обучающегося под влиянием различных режимов и условий обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность обучающихся в процессе обучения. Общие закономерности работоспособности студентов в процессе обучения. Работоспособность обучающихся в период экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность обучающихся. Заболеваемость обучающихся период учебы и ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния обучающихся. Физические упражнения как средства активного отдыха.</p>
<p>Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов</p>	<p>Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности специалиста. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания обучающихся. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Особенности форм и подбора средств ППФП обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе. Понятие производственная физическая культура, ее содержание и составляющие. Рост нетрадиционной гимнастики в профессиональной деятельности специалиста. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Влияние индивидуальных особенностей, климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственный коллектив.</p>

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- подготовку к практическим занятиям;
- изучение специальной литературы для написания реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Дворкин Л.С., Чермит К.Д., Давыдов О.Ю. Физическое воспитание студентов. – М.: Высшая школа, 2008.
3. Демин П.А. Подготовительные и специальные упражнения в легкой атлетике. – М.: Физическая культура и спорт, 2009.
4. Клещев Ю.Н., Айриянц А.Г. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 1985.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает:

- игровым спортзалом (17 x 12 м), оснащенным раздевалками и душевыми
- тренажерным залом (6 x 10 м) оборудованным раздевалками, и душевыми, полным комплектом тренажеров (штанги, гантели, бегущая дорожка, велотренажеры).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОК-9
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	ОК-9
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности	ОК-9
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества общей физической подготовки – оценка активности и эффективности участия в практических занятиях – выполнение контрольных нормативов – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по теме реферата	ОК-9
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> – посещение практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов, – сбор и анализ материалов для написания реферата	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i> – правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – теоретическое обоснование позиции по теме реферата – способность аргументировать свою точку зрения	
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i> – степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по выполнению практических заданий и контрольных нормативов – успешность выполнения контрольных нормативов – успешность написания реферата	

4. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации		
<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов – участие в обсуждении теоретических вопросов реферата – реферат выполнен своевременно 	
<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – самостоятельная теоретическая разработка темы реферата – самостоятельная работа по сбору, анализу и интерпретации информации по теме реферата – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по теме реферата 	
<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – контрольные нормативы – защита реферата – Зачет 	

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- контрольные нормативы
- реферат
- зачет

Контрольные нормативы

Вид контрольного норматива	Показатели для:	
	юношей	девушек
Челночный бег 8-9 м	20 сек.	23 сек.
Прыжок в длину с места	230 см	170 см
Сгибание/разгибание рук, в упоре лежа	36 раз	18 раз
Приседания за минуту	46 раз	25 раз
Поднимание туловища за минуту, лежа на спине, руки за головой, ноги зафиксированы	46 раз	36 раз

Реферат. Выполняют обучающиеся, освобожденные от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья, под руководством преподавателя, ведущего с ними занятия по дисциплине. Тема реферата выбирается на основе углубленного изучения одного из разделов дисциплины или может быть предложена обучающимся в соответствии с его интересами.

Примерная тематика рефератов

1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом строе.
2. Физическая культура в Средние века.
3. Физическая культура в период Нового времени.

4. Физическая культура в капиталистических странах в период до Второй мировой войны (и после).
5. Физическая культура в капиталистических странах в период после Второй мировой войны.
6. Физическая культура в России.
7. История международного спортивного движения (2-я половина XIX в.).
8. История развития легкой атлетики.
9. Обзор Олимпийских игр.
10. Понятия физической культуры, физического воспитания, физического развития, спорта.
11. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов.
12. Оценка физического развития, функционального и психического состояния.
13. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений.
14. Спонсорство и спорт.
15. Физические качества спортсменов
16. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни.
17. Аутогенная тренировка.
18. Раздумья о здоровье Н.М.Амосова
19. Биоритмология.
20. Физическая культура – условие повышения устойчивости к воздействию негативных факторов окружающей среды.
21. Взаимосвязь физической, умственной и творческой деятельности.

Зачет. Выставляется по совокупности выполненных контрольных нормативов, защиты реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

3. Шкалы оценивания результатов обучения **Оценивание результатов зачета**

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, выполнил контрольные нормативы. Тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, обучающийся логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«не зачтено»* – обучающийся не справился с контрольными нормативами, допустил принципиальные ошибки при их выполнении. Тема реферата разработана на достаточно низком теоретическом уровне, обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья № _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Физическая культура и спорт»
специалитета по специальности **55.05.01 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

на 20 ____ /20 ____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 1.1.....;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 2.1.....;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 3.1.....;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Заведующий кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья

_____ А.Г. Коварский
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ»

Специальность

55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф.
Андреев Андрей Леонидович.

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Андреев А. Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	5
5. Содержание дисциплины (модуля).....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	7
6. Лабораторный практикум.....	17
8. Самостоятельная работа студентов.....	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	49
9.1. Основная литература.....	49
9.2. Дополнительная литература.....	Ошибка! Закладка не определена.
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	50
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	51
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	51

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

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 со взглядами крупнейших философов античности, Западной Европы и России, с проблемами онтологии, теории познания, аксиологии, овладеть принципами системного мышления, получить представление об основах общественной жизни и социальной антропологии.

Он 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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 2 курсе. Объем дисциплины - 3 з.е., что составляет 108 акад. ч. или 81 астр.ч.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении других общеобразовательных дисциплин, в особенности – эстетики, культурологии, психологии и педагогики, психологии восприятия, правоведения, социологии, философии искусства, основ государственной культурной политики. Общий курс философии является также методологической базой для изучения ряда дисциплин профессионального цикла, в том числе киноведческих.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих универсальных компетенций (УК): УК-1, УК-6

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий,

на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p>средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.</p> <p>УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата.</p> <p>УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков</p>
---	--

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед., 108 ак. час. (81 астр. час)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:	72			34	30				
Лекции	64			34	30				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	8			2	6				
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	экзамен				36				
Всего часов	108			108					

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем		Общая трудоемкость (в ч.)	Виды учебных занятий		
			Аудиторные занятия. в том числе		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Что такое философия? Основные философские категории. Философия и наука		6		
2	Основные философские школы античности		10		2
3	Философия Средневековья		6		

4	Философия Возрождения		4		
5	Философия Нового времени		4		
6	Философия в век Просвещения		4		
7	Немецкая классическая философия		6		
8	Европейская философия после Гегеля		6		
9	Марксизм и марксистская традиция		4		2
10	Философия в России		6		2
11	Современная зарубежная философия		4		2
12	Философия познания		2		
13	Человек, его деятельность и сознание		2		
14	Философское понимание общества и истории		6		
	Контроль	Экз. (36)			
	Итого	108			

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «Философия» является то, что компетенция, связанные со способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(ий)	Наименование тем дисциплины	Содержание
УК-1, УК-6	Тема 1. Что такое философия? Основные философские категории. Философия и наука	<p>Мироощущение, мировосприятие, мировоззрение. Исторический характер мировоззрения. Особенности мифологического мышления. Картина мира в мифологии. Переход от мифа к логосу как интеллектуальная революция. Философское удивление и рефлексия. Особенности коммуникации и внутреннего этоса философии. Философская школа как социокультурная общность. Отношения философии к мифу. Архаические мифологии и современные мифы. Общее и различное в мифологии и философии.</p> <p>Проблемный характер философии. Зарождение рационального мышления и теоретического (теорийного) отношения к миру. Особенности философской рефлексии.</p> <p>Основные философские проблемы: мир и человек, бытие и не-бытие, сознание, познание и истина. Биполярный характер философских проблем.</p> <p>Философия как специфическая сфера интеллектуальной деятельности. Основные функции философии: мировоззренческая, методологическая, эвристическая, идеологическая. Структура философского знания. «Вечные» проблемы. Мифологическая, религиозная, научная и философская картина мира. Методологическая и мировоззренческая функции философии. Мировоззрение и личность. Философия как форма личностного мировоззрения. Знания и личность. Истина в науке, искусстве и философии.</p> <p>Роль философии в жизни человека и общества. Место философии в системе культуры и её социальные функции. Философия и культура</p>

		<p>общества. Философия как форма общественного сознания. Философия как «эпоха, схваченная в мысли». Философия как идеология определенного класса. Функции философии: объяснительная, мировоззренческая, познавательная, методологическая, этическая. Философия – как «любовь к мудрости», учение о первоначалах и первопричинах, познание сущности и явлений внешнего мира и самого человека. Философия как система взглядов на мир в целом. Отличие философского мышления от мышления в конкретных науках и искусстве. Признаки философии. Структура философии: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика.</p> <p>Вопрос об отношении мышления к бытию, его основные аспекты. Материализм и идеализм - противоположные направления в философии. Дуализм. Исторические формы идеализма. Солипсизм. Агностицизм. Исторические формы материализма и идеализма.</p> <p>Значения терминов «метафизика» и «диалектика». Проблема источника движения. Проблема тождества мышления и бытия. Объект и предмет философии.</p> <p>Философия и наука. Признаки науки. Спекулятивное мышление и научные методы познания. Исторические отношения философии к науке. Философия как логика и методология научного знания. Философия как интеллектуальная среда науки.</p> <p>Религия как источник философских проблем и размышлений.</p>
<p>УК-1, Тема 2. УК-6</p>	<p>Основные философские школы античности.</p>	<p>Культурно-исторические предпосылки зарождения философии. Предфилософия и философия. Философия в древнем Китае и Индии.</p> <p>Греческая цивилизация, специфика ее духовной культуры и философской мысли. Периодизация античной философии. Семь мудрецов. Влияние мифологии на представления о Космосе. Порядок космоса как предмет философской рефлексии. Философия Милетской школы. Стихийный материализм, концепция первосубстанции и ее рациональный смысл. Пифагорейцы. Число в философии пифагорейцев. Учение Гераклита о Логосе. «Все течет, все изменяется»: зарождение диалектики как способа мыслить мир. Элейская школа. Постановка проблемы бытия: Парменид. Осмысление движения в апориях Зенона. Разрешение противоречий единого и многого, теоретическая реконструкция изменчивости. Плюралистические концепции. Атомизм Демокрита.</p> <p>Софисты и софистика. Проблема истины у софистов. Релятивизм и субъективизм софистов: «человек есть мера всех вещей...». Софистика как просвещение и как симптом упадка.</p> <p>Сократ как критик софистики. «Познай самого себя». Сократовский диалог, майевтика. Малые сократические школы. Платон и зарождение идеалистической линии в философии. Платоновский мир эйдосов. Учение о душе и «идеальном государстве», типология форм власти. Отношение Платона к искусству. Аристотель как ученик и критик Платона. Учение Аристотеля о материи и форме, анализ движения и причинности. Философия и наука, понятие о первой философии. Основные понятия и проблемы логики Аристотеля, категории. Политическая философия Аристотеля. Трактат об искусстве поэзии. Аристотелевская и платоновская традиции в философии.</p> <p>Общая характеристика эпохи эллинизма. Основные философские школы эпохи: эпикурейцы, стоики, неоплатоники. Принцип удовольствия в эпикуреизме. Развитие атомизма Эпикуром. Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. Этика стоиков, стоическое понимание долга. Человек и общество в философии стоиков. Скептицизм как философская позиция. Пиррон.</p>

		Учение Плотина как вершина развития античного объективного идеализма.
УК-1, УК-6	Тема 3. Философия Средневековья	<p>Афины и Иерусалим: противоречия и поиски синтеза. Библейские сюжеты в трактовке Филона Александрийского. Христианство и его отношение к античной культуре. Христианство как государственная религия. Борьба с язычеством и ересями. Апологетика и патристика. Роль патристики в обосновании западноевропейской философии. Восточная и Западная патристика: различия в типах мышления. Ориген и Тертуллиан. Каппадокийская школа. Философские идеи Аврелия Августина. Проблематика личности и личного выбора, учение о Граде земном и Граде небесном, философский анализ категории времени. Средневековая модель отношений между религией и философией. Судьбы философской образованности в эпоху крушения Римской империи и возникновения на их месте «варварских» королевств. «Учитель Средневековья» – Северин Боэций.</p> <p>Схоластика. Особенности схоластического философствования. Основные проблемы схоластики. Природа как творение Бога. Душа и тело. Проблема свободы воли. Фома Аквинский и его учение о Сущности и Существовании. Идея гармонии Веры и Знания. Исторические этапы развития схоластики. Монастыри и университеты. Влияние арабской философии на европейскую. Спор об универсалиях: реалисты и номиналисты. Абельяр, Альберт Великий Ансельм Кентерберийский, Росцелин. Богословско-философский синтез Фомы Аквинского. Споры паламитов с варлаамитами в Византии. Кризис схоластики и «вторая схоластика». Ф. Суарес. Историческая роль схоластики и ее оценки.</p>
УК-1, УК-6	Тема 4. Философия Возрождения	<p>Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму. Формирование философских предпосылок классической науки в философии эпохи Возрождения. Критика схоластики. Николай Кузанский об «ученом незнании». Учение Николая Кузанского об Абсолютном Минимуме и Максимуме. Коперниканская революция во взглядах на Универсум. Бесконечность миров (Дж. Бруно).</p> <p>Идеалы гуманизма в творчестве Микеланджело Буонаротти, Франческо Петрарки, Джованни Бокаччо, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери. Представления об идеальном устройстве человеческого общества в "Утопии" Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Политическая философия Н. Макиавелли, рациональный анализ политических устремлений и механизмов власти. Критика Пико делла Мирандола притязаний католической церкви на светскую власть. Мишель Монтень и его скептицизм. «Опыты». Философия и наука в творчестве Г. Галилея. Возрождение и Реформация.</p>
УК-1, УК-6	Тема 5. Философия Нового времени	<p>Переход от традиционного общества к современному. Модернити и модернизация. Эпоха Великих географических открытий и новые образы пространства. Городская культура раннего капитализма. Мануфактуры. Деятельный человек и его потребности. Мироощущение барокко. «Фаустовский» человек и фаустовская этика. Становление новоевропейской науки и роль философии в этом процессе. Научное познание как центральная проблема философии. Механистическая картина мира.</p> <p>Рационализм и эмпиризм. Ф. Бэкон и формирование философской традиции эмпиризма. «Светоносный» и «плодоносный» опыт. Учение Ф. Бэкона об «идолах», мешающих познанию. Развитие теории «двойственной истины». Индукция как ведущий метод познания. Переосмысление понятия знания: знание – сила. «Великое восстановление наук» и «Новый Органон».</p> <p>Становление философской традиции рационализма. Р. Декарт как философ</p>

		<p>и ученый. Дуализм Декарта, учение о двух субстанциях. Радикальное сомнение как исходный пункт на пути к истине. "Я мыслю, следовательно, я – существую". Критерии истины, интеллектуальная интуиция. Разум сотворен Богом так, что он не может обманываться в вещах, которые он воспринимает яснейшим образом. Дедукция как метод познания. Критика схоластики и проблема нового метода познания. Онтология и физика Декарта, Бог как источник движения. Механистическая концепция человека.</p> <p>Б. Паскаль и его отношение к декартовскому рационализму. Бытие на грани бездны. Человек как мыслящий тростник.</p> <p>Т. Гоббс: механистическая онтология и стремление к созданию универсального математического языка. Учение о природе человека, «естественном праве» и государстве. "Левиафан".</p> <p>Сенсуализм Дж. Локка. "Первичные" и "вторичные" качества. Человеческое сознание как <i>tabula rasa</i>. Трансформация гоббсовского учения об обществе и государстве. Становление политической философии либерализма, учение о делегировании власти и разделении властей.</p> <p>Эмпиризм и естествознание. «Гипотез не измышляю». Эволюция эмпиризма к субъективному идеализму. Дж. Беркли о проблеме существования. Сенсуалистское обоснование существования вещей и критика материализма Скептицизм Д. Юма. Учение о "чистом опыте". Развитие рационалистической традиции в философии Б. Спинозы. Материя как <i>causa sui</i>. Проблема причинности и свободы воли.</p> <p>Г. Лейбниц как ученый, философ и государственный деятель. Монадология и ее отношение к механистическому материализму. Трактат о причинности и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I.</p>
УК-1, УК-6	Тема 6. Философия в век Просвещения	<p>Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей. Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие механистического миропонимания. Свободомыслие просветителей. Усиление ориентации на конкретные науки. Просветительский тип объяснения социально-исторических явлений и его ограниченность. Разработка социальной философии в трудах французских просветителей. Теория «общественного договора» и гражданского общества. Концепция «просвещенного абсолютизма» и разочарование в ней, философское обоснование идеи национального суверенитета. Связь философии с социальной критикой. Отрицание основ и принципов сословного строя. Отношение к идеям равенства и справедливости. Возникновение философии истории. Концепция прогресса.</p> <p>Социальная философия Ш. Монтескье. Географический детерминизм в понимании общественной жизни.</p> <p>Философское творчество Вольтера. Критика клерикализма и церкви. Отношение к христианству и проблема Бога. Анализ Библии как литературно-исторического документа.</p> <p>Философские идеи Д. Дидро, элементы диалектики в его воззрениях. «Парадокс об актере». Отношения с Екатериной II, образовательные проекты Дидро.</p> <p>Ж.Ж Руссо как представитель плебейско-демократического крыла Просвещения. Критика цивилизации и частной собственности. Разработка теории «общественного договора». «Естественный человек» в понимании Руссо. Историческое влияние руссоизма.</p> <p>Проблемы культуры и истории в произведениях немецких просветителей.</p>

		<p>Философская система Х. Вольфа. Г. Э. Лессинг и И. Винкельман. И.Г. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». Философия народного духа. Гуманность как принцип развития человечества. Просвещение в России. М.В. Ломоносов. Взгляды на стадиальность исторического процесса. Социальная критика в произведениях А.Н. Радищева.</p> <p>Дискуссии о наследии просветителей в философии XX века.</p>
УК-1, УК-6	Тема 7. Немецкая классическая философия	<p>Социально-экономические и культурно-исторические предпосылки возникновения немецкой классической философии. И. Кант как родоначальник немецкой классической философии. Докритический и критический периоды его творчества. Космогоническая гипотеза Канта-Лапласа. Влияние субъективного идеализма Д. Беркли и Д. Юма на формирование философии И. Канта. Познание как взаимодействие субъекта и объекта. Явление и сущность. «Вещь в себе». Продуктивное воображение; разум и рассудок. Агностицизм как теоретическая позиция. Этическое учение И. Канта. Категорический императив как основа этики. Критика способности суждения, аналитика прекрасного и возвышенного. Религия в пределах только разума. Представления Канта о будущем устройстве человечества, идея всемирного гражданского состояния.</p> <p>Развитие идеи познавательной активности субъекта в философии И.-Г. Фихте и Ф. Шеллинга. Шеллинг и романтизм. Философские идеи романтиков.</p> <p>Философия Г.В.Ф. Гегеля как вершина немецкой классической философии. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. Основные философские произведения Г.В.Ф. Гегеля: "Феноменология духа", "Наука логики", "Философия права" и др. Разработка основных философских категорий: бытие, сущность, понятие, свобода и необходимость, противоположность. Законы диалектики. Гегелевская философия истории: Дух народа и мировой дух. Народы и исторические личности. «Ирония истории». История как прогресс в сознании свободы и как смена культурно-исторических миров. Историческая диалектика духовной жизни: искусство, религия, философия.</p>
УК-1, УК-6	Тема 8. Европейская философия после Гегеля	<p>Разочарование в умозрительном панлогизме; основные направления критики идеалистической метафизики Гегеля.</p> <p>Формирование сциентистской ориентации в философии. Позитивизм. Три стадии умственного развития человечества по О. Конту. Наука и философия с точки зрения позитивизма. Историческая эволюция позитивизма. Позитивистские тенденции в общественном сознании.</p> <p>Иррационализм в его отношении к немецкой классической философии. А. Шопенгауер: Мировая воля как альтернатива Мировому разуму. Критика научного познания, наука и искусство. Этический пессимизм Шопенгауера.</p> <p>Экзистенциальная философия С. Кьеркегора. Кьеркегор как критик Гегеля. Эстетический, этический и религиозный человек у Кьеркегора.</p> <p>Разложение гегелевской школы. Младогегельянцы. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Реалистическая интерпретация гегелевской диалектики у А.И. Герцена.</p> <p>Ф. Ницше. Р. Вагнер и А. Шопенгауер в философской биографии Ницше. Анализ античной культуры в произведениях Ницше, критика им сократовского рационализма. Научный рассудок и миф. Воля к власти как проявление высшего напряжения жизненных сил. Переоценка всех ценностей, отношение к христианству и христианской морали. «Бог умер». Образ сверхчеловека у Ницше. Ницше как критик культуры. Историческая роль Ницше, дискуссии вокруг его наследия.</p>
УК-1, УК-6	Тема 9. Марксизм и	<p>Социальные условия и духовные предпосылки возникновения марксистской философии. Созревание революционной ситуации в Германии и</p>

<p>марксистская традиция</p>	<p>других европейских странах. Политическая поляризация гегельянства. Антропологический материализм и концепция отчуждения. Влияние экономических учений А. Смита и Д. Рикардо, идей утопического социализма (А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье).</p> <p>Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистической диалектики. Марксистское понимание материи. Учение о человеческой чувственно-предметно деятельности - практике. Развитие принципа активности субъекта познания. Истина как процесс, конкретно-историческое понимание истины. Практика как критерий истины.</p> <p>Сущность материалистического понимания истории. Объективная закономерность в истории. Свобода как познанная необходимость. Опредечмивание и отчуждение. Отчужденные формы социального бытия. Коммунизм как гуманистический проект. Диалектика производительных сил и производственных отношений; базис и надстройка. Закономерности исторического процесса и вопрос о субъекте истории. Учение о классах и классовой борьбе. Идеология, государство, власть. Марксова теория социальной революции. Общественно-экономические формации и формационная модель исторического процесса.</p> <p>Анализ капитализма в работах Маркса. Циклы капиталистического воспроизводства. Объективные противоречия капитализма, их антагонистический характер и формы их разрешения. Спор Маркса и Бакунина о природе и судьбах государства. Прогнозы будущего в классическом марксизме. Концепция социально-исторической детерминации духовной культуры. Проблема свободы творчества и идеологической ангажированности художника.</p> <p>Восприятие марксизма в России: Г.В. Плеханов. Дискуссии марксистов с народничеством. Дивергенция теоретических и политических тенденций в марксизме. Э. Бернштейн, К. Каутский и революционный марксизм. Ленинская версия марксизма: «воинствующий» материализм, анализ диалектики революционного процесса, теория империализма, концепция партийности литературы и искусства. Философский спор В.И. Ленина и А.А. Богданова.</p> <p>Исторические судьбы марксизма в XX веке. Различия в оценках Октябрьской революции и социально-исторических перспектив России. Концепция мировой революции и ее крах. А.А. Богданов, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин: философские позиции и представления о дальнейших путях развития советского общества. Вульгарный социологизм и его противники. Политическая философия и философия культуры в работах А. Грамши. Философское творчество Д. Лукача. Интерпретация марксизма в Китае.</p> <p>Философская мысль в СССР: противоречивые условия ее существования, бремя догматизма и творческие достижения. Философская психология Л.С. Выготского и его школы. Философское творчество в эпоху «оттепели». Э.В. Ильенков. Дискуссии о формационной модели развития. Исследования в области семиотики, московско-гартуская школа.</p> <p>«Марксистский ренессанс» 60-70-х годов XX века. Проблема человека в марксизме. Споры о «молодом» и «зрелом» Марксе. Л. Альтюсер. Марксизм в Советском Союзе и евромарксизм. Пересмотр представлений о революционном субъекте в евромарксизме. Современная социально-историческая ситуация и марксизм. Влияние марксизма на леворадикальное сознание. Критики марксизма и разработка ими альтернативных моделей социально-исторического процесса (Н.А. Бердяев, М. Вебер, Й. Шумпетер, Р. Арон, К. Поппер, теория «единого индустриального общества» и др.).</p>
<p>УК-1,</p>	<p>Тема 10. Влияние православной культуры Византии на возникновение и</p>

УК-6	Философия в России	<p>развитие отечественной философской мысли. «Слово о законе и благодати» митр. Илариона. Синкретизм философской мысли Киевской и Московской Руси.</p> <p>Исихазм и «исихастские споры»: Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Теория <i>translatio imperii</i>: «Москва – третий Рим». Особенности культурно-исторического и социально-исторического развития России, его сходство и различие с общеевропейской моделью. Повреждение полноты русского космоса в XVI – XVII вв. Идеиные противоречия предпетровской эпохи и их философский контекст. Украинско-польское влияние на русскую культуру. Начало преподавания философии в высших учебных заведениях. Начало европейского образования и появление новой культурной генерации в XVIII в.</p> <p>Философское осмысление исторического пути России в контексте романтизма и немецкой классической философии. Эволюция взглядов Н.М. Карамзина. Историсофия П.Я. Чаадаева. "Философические письма", "Апология сумасшедшего". Оценка чаадаевской концепции российской истории А.С. Пушкиным. Интеллектуальное соперничество «славянофилов» и «западников». Философское осмысление святоотеческой традиции. Критика одностороннего рационализма Запада и попытки обоснования альтернативной концепции познания. Философия всемирной истории А.С. Хомякова: «иранство» и «кушитство». Отношение славянофилов к Европе. Своеобразные черты России в интерпретации славянофилов, их исторический идеал и постановка задач на будущее. Концепт соборности.</p> <p>Революционный социализм в России. Философские взгляды А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева. Народничество. «Субъективная социология» народников, их представления об историческом процессе. Философия русского классического либерализма: Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин.</p> <p>Достоевский как художник и философ. Проблема свободы и «своеволия». Иррациональный характер свободы у Достоевского. Философская антропология «предельных состояний», Достоевский как предшественник экзистенциализма. Тема всемирной отзывчивости русской души у Достоевского. Русское как вселенское. Почвенничество Достоевского, его отношение к социализму. Достоевский как христианский мыслитель.</p> <p>Представления о будущем России во взглядах русских консерваторов пореформенной эпохи. Органицизм в понимании общественного развития. Формирование цивилизационной модели истории в теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Закон «триединого процесса развития» К. Леонтьева, эстетизация «цветущей сложности». «Византизм» К. Леонтьева как философская и политическая позиция.</p> <p>Вл. Соловьев: софиология и концепция всеединства. Критика отвлеченного рационализма западной философии. «Русская идея» в интерпретации Вл. Соловьева. Утопическое учение о всемирной теократии.</p> <p>Философские и нравственные идеи в творчестве Л.Н. Толстого.</p> <p>Русская философия «серебряного века». Путь от марксизма к идеализму. «Вехи» и веховская концепция русской философии. «Русская идея» в творчестве С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, В.Ф. Эрн, С.Л. Франка, И.А. Ильина и др. Поиски религиозного единства жизни, концепции ритмической смены типов культуры. Проблема своеобразия русского философского мышления. Осмысление трагического опыта русской революции.</p> <p>Евразийство и евразийцы. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский и др. Переосмысление российской идентичности.</p>
------	--------------------	---

		<p>Понятие месторазвития. Симфония народов и «евразийский национализм». Развитие философско-исторических идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева. Евразийство в современных дискуссиях по поводу путей развития России.</p> <p>Русский космизм. Философские идеи в творчестве В.И. Вернадского, учение о ноосфере. Жизнь как космическое явление.</p> <p>Проблема своеобразия русской философии и ее места в истории мировой философской мысли. Попытки преодоления разрыва между религиозной верой и светским мировоззрением. Идеи наследие русской философии и современное российское общество. Русская философия и искусство</p>
УК-1, УК-6	Тема 11. Современная зарубежная философия	<p>Классическая и неклассическая западная философия конца XIX – начала XX века. Культ научно-технического разума и его критики. Сциентизм и антисциентизм. Проблема методологии гуманитарных наук.</p> <p>Неокантианство. Неокантианская концепция рациональности. Радикализация кантовского априоризма, отказ от понятия вещи-в-себе. наука как конструирование реальности. Науки о природе и науки о духе. Теория символических форм.</p> <p>Критический пересмотр интеллектуальной направленности западной философии во второй половине XIX века и на рубеже XIX и XX столетий. «Философия жизни»: Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер, А. Бергсон. Полемика философии жизни с наукой и философией рационализма. Разочарование в классическом европоцентризме и европейском прогрессизме, разработка альтернативных им концепций с использованием методологии цивилизационного подхода к истории (О. Шпенглер).</p> <p>Проблема психологических механизмов иррационального. Учение З. Фрейда. Понятие коллективного бессознательного у Юнга. Фрейдистская и юнгианская методология в анализе социальных и культурных явлений.</p> <p>Феноменология и ее основные представители (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Хайдеггер и др.). Феномен как окончательная данность. Феноменология как метод и как фундаментальная онтология. Феноменологическая технология движения разума от наличного к его основаниям.</p> <p>Персонализм и экзистенциализм. Экзистенциальная философия о человеке в условиях его отчуждения, социальных кризисов и "пограничных ситуаций". Основные темы экзистенциального философствования: необходимость и случайность в судьбе человека; неизбежность смерти; одиночество и тайна; не-бытие; вина и ответственность; пограничная ситуация; отношение человека к своему призванию и смерти, проблема выбора; бессилие разума, свобода. Проблема жизни и смерти в творчестве М. Хайдеггера, К. Ясперса, А. Камю, Ж.-П. Сартра, Г. Марселя. Философская антропология экзистенциализма: человек как проект. Свобода и бунт. Концепция «осевого времени» в философии К. Ясперса. Х. Ортега-и-Гассет.</p> <p>Философия прагматизма. Ч.С. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи. Инструментальная концепция истины, истина как «кредит». Поздний прагматизм (Р. Рорти) и его эволюция в сторону герменевтики.</p> <p>Неопозитивизм: Б. Рассел, "Венский кружок". Философия как деятельность по прояснению мысли. Превращение философии в анализ языка. Отождествление логической структуры языка с логической структурой мира. Л. Витгенштейн и эволюция его взглядов. Аналитическая философия. Кризис неопозитивизма и возникновение постпозитивизма (Т. Кун, К. Поппер).</p> <p>Структурализм и структуралистские исследования. Русские корни</p>

		<p>структурализма. Система артефактов как текст. Проблема дешифровки кодов. Синхрония и диахрония. Эволюция структурализма. Герменевтика и проблема смысла.</p> <p>Неомарксизм и постмарксизм. Франкфуртская школа и ее основные представители. Критика массовой культуры и превращения духовных ценностей в товар. «Диалектика просвещения» в интерпретации М. Хоркхаймера и Т. Адорно. Человек эпохи позднего капитализма в трактовке Г. Маркузе. Ю. Хабермас: теория коммуникативного действия, концепция «колонизации» капитализмом всех сфер социальной жизнедеятельности.</p> <p>Философия в ситуации постмодерна.</p>
УК-1, УК-6	Тема 12. Философия познания	<p>Познание мира как философская проблема. Познание, творчество, практика. Философия как теория познания. Познавательные способности человека. Многообразие форм познавательной деятельности. Социальная обусловленность познания.</p> <p>Донаучные способы познания мира. Наука как форма теоретического отражения объективной реальности. Проблема научного метода. Понимание и объяснение. Познавательные установки науки и критерии научности, интенция объективности. Знание и мнение, вера и убеждения. Наука как специализированная форма познания. Институциональный аспект науки. Философия и методологические проблемы науки. Философская рефлексия в науке XX века: А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, Н. Бор, И.Р. Пригожин. Объективно-рациональный и ценностный подход к осмыслению действительности. Структура научного познания. Эмпирическое и теоретическое. Основные уровни и формы научного знания: факты, законы, проблемы, идеи, гипотезы, теории, парадигмы, научная картина мира. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и техника. Научное знание и художественная правда.</p> <p>Чувственная и рациональная ступени познания. Чувственное отражение как деятельность социально-исторического субъекта и его роль в познании. Единство образного и знакового в чувственном отражении. Основные формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Рациональное познание, его социально-историческая природа. Основные формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Понятие абстрактного мышления. Понятие умозрения. Участие творческой интуиции в познании сущности предметов. Единство чувственного и рационального в познании.</p> <p>Субъект и объект познания. Отношение мысли к объективности. Вопрос об истине. Истина и заблуждение. Истина и неопределенность. Истина как процесс. Критерии истины. Вера и знание. Практика как критерий истины. Истина объективная и субъективная, абсолютная и относительная. Истина как противоречивое единство объективного и субъективного, абсолютного и относительного. Агностицизм как философская позиция.</p> <p>Специфические особенности методов и форм научного познания в науках об искусстве.</p>
УК-1, УК-6	Тема 13. Человек, его деятельность и сознание	<p>Природа человека как философская проблема. Образы человека и представления о смысле его бытия в истории мысли. Философский и естественнонаучный подходы к проблеме человека.</p> <p>Антропо- и социогенез. Природное и социальное в человеке. Становление общественных отношений и их качественное отличие от отношений биологических. Эволюция биологическая и эволюция</p>

		<p>социальная.</p> <p>Человек в системе социальных связей. Социализация. Социальные регуляторы: мораль, право, общественное мнение. Социальный контроль. Социальное неравенство, проблема справедливости.</p> <p>Родовая сущность человека. Гармоничность и дисгармоничность человеческого существования, проблема отчуждения человека от его родовой сущности.</p> <p>Духовные способности человека. Сознание. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Разум, эмоции и влечения.</p> <p>Человек и мир. Практическое, теоретическое и эстетическое отношение человека к природе и социуму. Конечность индивидуального существования человека. Варианты решения проблемы жизни и смерти в духовном опыте человечества. Проблема смысла жизни в мифологическом, религиозном, научном и философском сознании. Идеалы и ценности.</p> <p>Индивид, субъект, личность. Общее и особенное в личности человека. Процесс социализации, превращение социальных норм в установки и ценностные ориентации личности. Личность как «точка пересечения» общественных отношений. Самореализация личности в пространстве социального бытия. «План всей жизни» как основа личности. Что такое «успешный индивид»? Рациональное и иррациональное в человеке. «Экономический человек» и проблема постматериальных ценностей.</p> <p>Понятие идентичности. Личность, общество, государство, этнос. Человек в традиционном и современном обществах. Основные модели отношения личности к государству и социальным общностям. Свобода, необходимость, ответственность. Мораль, политика, искусство; социальная ответственность художника.</p> <p>Духовно-нравственные и социальные ценности Запада и Востока. Представления о совершенном человеке в различных культурных традициях. Смысл человеческого бытия.</p>
<p>УК-1, УК-6</p>	<p>Тема 14. Философское понимание общества и истории</p>	<p>Общество и его структура. Сферы социальной жизнедеятельности. Проблема происхождения общества в истории философской мысли. Общество и группа, общество и личность, личность и масса. Социально-исторические общности. Социальная дифференциация и социальная мобильность. Элиты. Типы общественного устройства. Общество и государство. Механизмы появления государства. Типы политической власти. Традиционное и современное общество, цивилизация модерна, понятие модернизации. «Социальное государство». Человек в традиционном и современном обществах.</p> <p>Отношение сознания к бытию применительно к обществу. Общественное сознание и его структура. Основные типы социальных отношений: материальные и идеологические. Целостный характер социальной жизни людей. Материальное и духовное производство. Массовые коммуникации и их воздействие на общественное сознание и социальную ситуацию в целом.</p> <p>Место и роль философии в жизни общества. Понятие и сущность культуры, методологические подходы к определению культуры. Дикость, варварство, цивилизация. Культурные традиции, материальная и духовная культура, общечеловеческое и национальное в культуре, культура различных социальных слоёв, групп, классов. общество как саморазвивающаяся система. Социальные изменения как предмет философии. Исторический процесс и способы его понимания. Кто и как «делает историю»? Вопрос о смысле истории. Формационный и цивилизационный подходы к историческому</p>

		<p>процессу. Проблема своеобразия российского пути развития.</p> <p>Социальные трансформации на рубеже XX и XXI веков. Индустриальное и постиндустриальное общества. Концепция «общества знаний». Советская модель социального устройства и современное российское общество. Современная Россия и развитые страны Запада. Характер социальных процессов в современной России, сценарии ее дальнейшего развития.</p> <p>Роль науки и техники в развитии общества. Технологический детерминизм как теоретическая позиция. Формы соединения человека с техникой: мегамшины, социотехнические системы. Техногенная цивилизация. Технократизм и его последствия. Техноутопии. Техника и проблема отчуждения. Антропологические последствия научно-технического развития., техногенные формы неравенства. Возможные эффекты нано- и биотехнологий, идея «постчеловеческого будущего».</p> <p>Глобализация и глобальные проблемы. Структура глобального мира, противоречия глобализации. Глобалистика и современные социальные теории (И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, А.С. Панарин и др.). Глобализация и новые общественные движения. Проблема «конца истории».</p>
--	--	---

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студентов

Для самостоятельной работы студентам необходимо ориентироваться в терминологии изучаемой дисциплины. Для упрощения решения этой проблемы разработан краткий словарь философских понятий.

Краткий словарь философских понятий

Абсурд – граница, обратная сторона смысла. Утверждение, на котором настаивают, несмотря на его противоречие со здравым смыслом и доводами разума.

Автономия – понятие философии истории, социальной философии и социологии, фиксирующее феномен дистанцирования личности от социального контекста. Выделяя этапы исторического становления А. можно зафиксировать: 1) исходное выделение человека из природы (нулевой цикл формирования А.) и индивида – из рода (индивидуальная А. или собственно А.); 2) формирование в рамках традиционного общества парадигмы автаркии (autarkia – независимость, самоудовлетворение), основанной на имплицитной идее А. (стоицизм в античной Греции, буддизм в Древней Индии и др.).

Агностицизм – одно из важнейших понятий гносеологии. Происходит от греч. “недоступный познанию”, “непознаваемый”. Основой агностицизма является противопоставление объективно существующей реальности и нашего представления о ней. В классической философии наиболее яркими представителями агностицизма были Юм и Кант, обосновывавшие тезис непознаваемости мира.

Адекватность – термин, выражающий соответствие или совпадение по содержанию научных понятий или принципов, а также технологических приёмов, в процессе применения которых могут быть получены одинаковые результаты.

Аксиология – философская дисциплина о ценностях как основаниях целеполагающей деятельности людей. В качестве самостоятельной философской дисциплины оформилась к середине XIX века в учениях неокантианцев, хотя ценностная проблематика присутствует в философии уже с середины V в. до н. э., когда Сократ впервые поставил вопрос: "Что есть благо?"

Анализ – метод научного исследования, состоящий в мысленном (с помощью абстракции) или физическом расчленении (разделении, разложении) целого

Аналитическая философия – определённый стиль мышления, ставший во второй половине XX в. доминирующим в англо-американской философии, который подразумевает строгость и точность используемой терминологии наряду с осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям; направление культуры, широко применяющее методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских проблем.

Антиномия – форма существования и развития противоречия в познании: противоречие, образуемое двумя суждениями, каждое из которых признаётся истинным.

Антропный принцип – один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость структуры Вселенной (в частности её фундаментальных физических постоянных: постоянной Планка, скорости света, массы протона и электрона) от физических параметров человека. Если хотя бы одна из фундаментальных констант изменилась, стало бы невозможным

существование ядер, атомов. Существуют различные формулировки А. п., но чаще всего он используется в форме двух утверждений (Б. Картер, 1973): "Слабый" принцип гласит: "То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей"; "сильный" – "Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней, на некотором этапе эволюции, допускалось существование наблюдателей". Наш мир оказался "устроенным" так удачно, что в нём возникли условия, при которых жизнь, а затем и человек могли появиться.

Апория – термин, с помощью которого античные философы фиксировали противоречия в осмыслении движения, времени и пространства

Архетип – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее главную роль в психологии, разработанной К. Г. Юнгом. Под слоем "личностного бессознательного", составлявшего основной предмет изучения в классическом психоанализе З. Фрейда, Юнг обнаруживает "коллективное бессознательное", трактуемое как общечеловеческое основание ("грибница") душевной жизни индивидов, наследуемое, а не формирующееся на базе индивидуального опыта.

Атеизм — отрицание существования Бога или нашего представления о Боге как о высшем существе или как о нравственном порядке вещей.

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта. Происходит от латинского *atribuo*, что означает: наделяю.

Бытие - предельно общее, наиболее абстрактное философское понятие, фиксирующее факт существования мироздания. Иными словами, Б. – это реальный мир во всем бесконечном многообразии составляющих его элементов или сфер, рассматриваемый под углом зрения его существования.

Верификация– один из основных критериев научной рациональности, позволяющий провести разграничительную линию между научным и ненаучным знанием. В. – логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на основе соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная В.)

или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным (косвенная В.).

Виртуальный – "возможный", такой, каким может проявиться при определённых условиях; виртуальная реальность – правдоподобная имитация реального или фантастического мира, созданная путём компьютерного моделирования; существующий в виде программы.

Время – одна из основных объективных форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи; форма проявления всех механических и электрических, органических и психических процессов; условие возможности движения, изменения, развития.

Вульгарный материализм – философское течение, возникшее в середине XIX в., представители которого давали крайне упрощённую трактовку материализма. Свою главную цель они видели в том, чтобы сделать материализм более последовательным, устранить из него уступки идеализму, связанные с трактовкой сознания. В итоге была предложена чрезвычайно примитивная трактовка сознания как одной из разновидностей материи. Проблема идеальности снималась, поскольку она, якобы, устарела и не соответствует современным естественнонаучным представлениям. Сознание сводилось к физиологическим процессам. Считалось, что мозг выделяет мысль так же, как печень – желчь.

Герменевтика – направление, в котором понимание рассматривается как условие (осмысления) социального бытия; совокупность правил и техник истолкования текста. Философская Г. видит процесс понимания как бесконечный, что воплощается в принципе Г. круга (целое понимается из частей, части – из целого).

Гилозоизм – философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, материи, Космоса, природы.

Гипотеза – особого рода знание, а также особый процесс развития знания. Г. в первом смысле слова – это обоснованное (не полностью) предположение о причинах явления, о ненаблюдаемых связях между явлениями и т.д. Г. во втором смысле – это сложный процесс познания, заключающийся в

выдвижении предположения, его обосновании (неполном) и доказательстве или опровержении.

Гносеология – философское учение о структуре познавательного процесса, о соотношении истины и заблуждения, о познаваемости мира.

Гуманизм – мировоззрение, провозглашающее ценность человека, его прав на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей, на свободное и ответственное участие в жизни мира и общества.

Дедукция – метод исследования и способ рассуждения, предполагающий движение мысли от общего утверждения (посылки) к частному заключению (выводу).

Деизм - теория, признающая реальное существование как материи, так и Бога. Роль Бога в мире - это деятельность мастера-часовщика, завёдшего сконструированные им часы и предоставившего дальнейшее «естественному ходу вещей». Бог, т.о., трактуется в качестве первотолчка; он вне мира и не вмешивается в деятельность природы и человека.

Декомпозиция – метод, основанный на расчленении задачи на ряд взаимосвязанных локальных подзадач, решаемых независимо друг от друга с последующей координацией результатов с точки зрения целостности; метод анализа объекта в соответствии с моделью, расчленённой на фрагменты, которые рассматриваются автономно, но с обязательным при последующем синтезе согласовании целей фрагментов с целью всего объекта.

Детерминизм – философское учение о взаимной связи и зависимости явлений, событий и процессов, из которых складывается действительность и которые придают ей упорядоченный, законосообразный характер.

Дефиниция – логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем; 2) результат определения какого-либо понятия, представляющий в явной и сжатой форме его основное содержание

Деятельность – особый способ взаимодействия человека с внешним миром, отличный от поведения и действий животных. В отличие от животных, которые приспособляются к окружающим природным условиям, человек изменяет их и

создает “вторую реальность”, опосредующую его отношение к “первой реальности” – природе.

Диалектика – метод теоретического представления действительности. Движение (изменение) является для Д. наиболее фундаментальным свойством реальности, которое никогда не может быть устранено из нашей картины мира ни на каком уровне его понимания. Д. мыслит мир не столько как конгломерат чётко отделённых друг от друга и всегда самим себе равных вещей, сколько как совокупность разнообразных процессов и тенденций, в ходе которых одни качества и сущности непрерывно и безостановочно превращаются в другие. "Вещи" же, с этой точки зрения, надо понимать как некие "моменты" этих процессов, которые выделяются и фиксируются абстрактным мышлением ценной мысленной остановки стихии непрерывного движения.

Дискурс – 1) логически организованное аналитическое мышление, основанное на рассуждениях (в отличие от ассоциативно-образного мышления, интуитивного "схватывания" предмета в его целостности или выражения подсознательных мотивов и импульсов); 2) специфический способ представления той или иной реальности в языке и мышлении (напр., технократический Д. – рассуждение об обществе и общественных явлениях в терминах, взятых из области техники).

Доказательство – рассуждение, последовательность взаимно обусловленных действий и операций, итогом которой является установление истинности (или ложности) того или иного суждения.

Закон –существенное, необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение (связь) между явлениями и их свойствами, а также между отдельными состояниями, фазами и формами, характеризующими процесс изменения того или иного явления. Понятие "З." близко к понятию "сущность". Различают З.: частные; общие для больших групп явлений; всеобщие (универсальные).

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (событие, действие или явление), выступающий в познании в качестве указания, обозначения или представителя другого предмета, события, действия, субъективного образования. Предназначен для приобретения, хранения, преобразования и трансляции определённой информации (сообщения).

Знание представляет собою адекватное отражение действительности, прошедшее концептуальную проверку и подтвержденное практикой. З. могут быть донаучными, житейскими, основанными на обыденной практике, и научными.

Идея – идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и характер поведения, деятельности человека или социальной группы. И. – совершенство, совершенный образец чего-то, недостижимый в реальности, с одной стороны; с другой – высшая конечная цель стремлений, деятельности.

Идеализированный объект – мысленная познавательная конструкция, являющаяся результатом идеализации и служащая важнейшим средством познавательной деятельности. Теоретические утверждения, как правило, непосредственно относятся не к реальным объектам, а к И. о. (точка, идеальный газ, идеальный раствор).

Идеализм – философское направление, представители которого считают, что основой бытия является некое духовное начало, первичное по отношению к природе, материальному миру и всему многообразию физических объектов.

Идеология – Система идей, включающая общее представление о социальной действительности, перспективах ее развития, оценку настоящего и прошлого с позиций определенного общественного идеала, а также путей и способов его достижения.

Имманентный – внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.

Инвариант – объект, остающийся неизменным по отношению к некоторым преобразованиям.

Индивидуализм – принцип, утверждающий приоритет и автономию личности перед любой формой социальной общности; тип мировоззрения, сутью которого является абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённом социальному строю, а обществу вообще. Проявлением И. в морали является эгоизм как принцип жизненной ориентации и моральное качество себялюбия и корыстолюбия.

Индукция – метод обработки и систематизации научных фактов, полученных экспериментально или в процессе наблюдения. Применение индукции дает

возможность перейти от описания единичных объектов или процессов к их эмпирическому обобщению.

Индустриальное общество – одно из основных понятий философии, социологии, экономики, характеризующее природу развитых обществ (государств), отличающую их от традиционных (аграрных). Теория И. о. сводит социальный прогресс к переходу от общества, где господствуют натуральное хозяйство и сословная иерархия, к промышленно развитому "индустриальному" обществу с рыночным производством, основанном на машинной технике, и буржуазно-демократическим строем.

Инновация – нововведение, понимаемое в контексте вытеснения традиционных форм деятельности новыми, организованными вложением средств в новые разработки, в реализацию идей, обеспечивающих ноу-хау.

Инструментализм – методологическая установка, согласно которой понятия, идеи, теории являются средствами приспособления к окружающей среде, обеспечивая превращение действительности в "понятный" и удобный для жизни мир.

Интеллект - (от латинского ум, рассудок) – понятие, выражающее совокупность способностей человека познавать окружающий его мир и определять пути и методы его преобразования, а также характеризующее уровень развития этих способностей.

Интуиция – специфический акт творческой деятельности, состоящий в способности сознания к внезапному, непосредственному постижению истины, своего рода внутреннее озарение.

Информационное общество – понятие, характеризующее постиндустриальное общество в контексте "информационной революции". Развивается в качестве концепции нового социального порядка, новой отрасли – информационной экономики.

Иррационализм – учение, принижающее роль разума в познании, выдвигая на передний план инстинкт, интуицию, озарение, воображение, чувства и т.д.

Истина - адекватное отражение объекта в сознании субъекта.

Категория – предельно общее понятие, характеризующее свойства сущего как такового. В отличие от других понятий, которые имеют смысл только применительно к определённой области знания, К. относятся к объектам любой природы.

Каузальность – философская категория для обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает другое (следствие).

Конкретное – реально существующее, предметно определённое.

Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, его социокультурной жизни, индивидуального начала. Субъект сознательной деятельности и социальных отношений как интегральное социальное качество, которое формируется у индивида в процессе его включения в систему общественных отношений, освоения культуры и характеризует его как члена общества. Ядром структуры Л. является понимание человеком блага, придающее смысл человеческой жизнедеятельности и всем элементам окружающего природного и социального мира. Понятие личности следует отличать от категорий «индивид», «индивидуальность», делающих акцент делается на особые психофизиологические черты каждой биологической особи: этом смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе освоения социальных норм и ценностей.

Логика – наука о формах мысли и процессов мышления, о связях и отношениях между понятиями и суждениями. мыслями и процессами мышления по их логическим формам.

Логос – в переводе с греческого: слово, разум, закон. Как философское понятие его впервые употребил Гераклит. В его философии Логос имеет онтологическое значение: это всеобщий, вечный и необходимый закон бытия. Именно Логос придает космосу порядок и гармонию. Изменения (все течет) совершаются ритмично, в строго определенном порядке, в соответствии со всеобщим законом, т. е. Логосом. Этим термином пользовались также Платон и Аристотель, но в их философии он не имел особого значения. Стоики определяли Логос как эфирно-огненную душу космоса и одновременно как активную форму, которая образует

вещи из косной материи. Гегель отождествлял Логос с абсолютной идеей. В христианской богословской литературе термин Логос (или Слово) встречается довольно часто и интерпретируется как закон Бога – творца и как его завет людям, раскрываемый в процессе земной жизни Христа

Материализм (от греч. вещественный) – одно из основных направлений в философии, представители которого считают, что первоосновой бытия является никем не сотворенная и неуничтожимая материя, существующая в пространстве и времени. Идеальное вторично, зависимо от материи, сознание – продукт особым образом организованной материи.

Метафизика – учение о первичных основах всякого бытия и о сущности мира. Первоначально – название труда Аристотеля, который не был озаглавлен им самим. В настоящее время употребляется в значениях: 1) синоним философии и философского умозрения вообще; 2) обозначение области наиболее фундаментальных (по Аристотелю – "первых") философских проблем, лежащих на самом пределе нашего понимания; 3) как название противоположного диалектике способа миропонимания, полагающего, что движение, изменение, развитие могут быть сведены к простым рекомбинациям и пространственным перемещениям неких первосущностей, которые сами по себе остаются неизменными и не заключают в себе никакого внутреннего движения (например, атомов, рассматриваемых как плотные, не поддающиеся никаким воздействиям, несотворимые и неуничтожимые частицы).

Метод – способ достижения цели, совокупность приёмов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определённым образом.

Методология – совокупность приёмов исследования, применяемых в науке; учение о методе научного познания и преобразования мира.

Механицизм – способ объяснения движения и взаимодействия изучаемых объектов, их устройства исходя из механистических закономерностей классической научной картины мира. Все вещи сами, с этой точки зрения, реально обладают только механическими свойствами, все же остальные их качества (например, запах) представляют собой лишь наши субъективные ощущения;

познать какое-либо явление означает построить его механическую модель (напр.: живой организм – особое "устройство", состоящее из разнообразных рычагов – костей, соединённых чувствительными канатиками – нервами). Мир в целом понимался как особый механизм, наподобие часов, которые завёл Бог. М. сыграл в целом положительную роль в познании многих явлений, но игнорировал специфику социально-исторической реальности. В неявной форме М. сохраняется в мышлении людей, особенно профессионально связанных с техникой.

Милетская школа - группа философов, живших в одном из крупных торговых центров Малой Азии – г. Милете и ставших родоначальниками философии античного общества (6 – 5 века до н. э.). Основатель М.ш. – Фалес. Огромной заслугой представителей М. Ш. было то, что они первыми отказались от религиозно – мифологического объяснения мира и обратились к объяснению природы, исходя из нее самой. Тем самым были созданы необходимые предпосылки для возникновения и развития европейской науки.

Мировоззрение – наиболее общие представления о мире в целом и месте человека в этом мире. Главные мировоззренческие вопросы: создан ли мир какой-то над природной духовной силой или существует вечно? Конечен он или бесконечен в пространстве и времени? Что такое человек - творение Бога или продукт природы? В чем смысл жизни? Что такое добро и зло? В чем ценность жизни? Что такое истина, достижима ли она, и в состоянии ли человек постичь ее? Что такое общество и может ли человек влиять на ход общественной жизни? М. тесно связано с мироощущением, т. е. эмоциональными переживаниями и соответствующим эмоциональным настроением по поводу того или иного решения мировоззренческих проблем.

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные специализированные формы общественного сознания первобытно-общинного строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания.

Своеобразие античного М. обязана своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

Модель – в логике и методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования – оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения М. – это "заместитель" оригинала в познании и практике.

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая – замена устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М. социальная – совокупность экологических, демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его трансформации. В ходе социально-исторического процесса в XXI веке завершится переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к обществу современного типа, где социальное поведение должно "проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным".

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком, основанный на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества

факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение.

Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и преобразований природной и социальной реальности. М. формируется, функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его запланированному идеальному образу. С усложнением социальной действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно самостоятельный аспект деятельности.

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической позиции и социального контекста.. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, и Н. обществ. Позднее (в основном в XIX в.) возникает ещё одна форма организации Н. – научно-исследовательский институт.

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической,

биологической, технической, информационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Эйнштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность – философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (*nominalis* – относящийся к названию) – движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие понятия – универсалии – не более чем простые имена (*nomine*), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческой деятельность становится главным определяющим фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале XX в. П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. Вернадский внес в термин материалистическое содержание: Н.– новая, высшая стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его воздействием сфере Земли (впоследствии и в околоземном пространстве), глубоко изменяя её своей деятельностью.

Обоснование – приведение доводов и соображений в пользу принятия какого-либо утверждения. На практике применяются различные виды О. Наиболее сильным (в логическом смысле) является доказательство: если какое-то

утверждение доказано, то альтернативные ему положения должны считаться ложными и не могут быть приняты. В различных видах рассуждений немалую роль могут играть и более слабые О. Например, ссылка на прошлый опыт, на внешнее сходство тех или иных объектов или явлений.

Общение – понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект – субъектное отношение). О. – сложный, многоплановый процесс, включающий обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Термин "О." используется и для характеристики взаимодействий между различными социокультурными системами (межнациональное О.). В отличие от деятельности, О. не предполагает внешней по отношению к себе цели и обретает смысл собственно в самом процессе. Однако, в отличие от коммуникации (простого обмена информацией). О. предполагает не только информационную, но и личностную связь между людьми. Фундаментальное различие О. и передачи сообщений в ходе коммуникации выявляется в различии присущих им способов реализации: структура сообщения монологична, а структура О. – диалогична.

Общество – сложная, развивающаяся, саморегулирующаяся и самоуправляемая надприродная система, сформировавшаяся и функционирующая посредством деятельности людей.

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных эксперимента или наблюдения с помощью определённых систем обозначений, принятых в науке. Производится как путём обычного языка, так и специальными средствами, составляющими язык науки (символы, матрицы, графики и др.). О. подготавливает переход к теоретическому исследованию объекта.

Опредмечивание и распредмечивание - категории, выражающие единство и противоположность двух взаимосвязанных моментов деятельности. Определмечивание означает перенос на предмет замысла, цели, знаний и мастерства его создателя. В ходе деятельности идеальное воплощается в материальном. Распредмечивание – процесс прямо противоположный. Действуя в предметном мире, человек втягивает в орбиту своего внимания все новые и новые объекты, как природные, так и принадлежащие обществу, и раскрывает их сущность.

Распредмечивание распространяется не только на орудия труда, но и вообще на любые объекты культуры. Живая человеческая деятельность существует только во взаимосвязи и переходах друг в друга опредмечивания и распредмечивания.

Открытое общество – социально-политическая идеализация, восходящая к работе А. Бергсона "Два источника морали и религии", которая активно пропагандировалась К. Поппером, а в последнее время Дж. Соросом. Понятие "О. о." может быть понято только в противопоставлении со своей противоположностью – закрытым обществом. Последнее основано на неизменных авторитарно утверждаемых нормах. О. о. – на суверенной работе критического разума и общественном контроле за деятельностью власти. Одним из основных признаков О. о. провозглашалась возможность сменить власть без кровопролития. Теоретически О. о. создаёт возможность свободной циркуляции идей и их беспристрастной проверки, что должно вести к ускорению развития науки и её технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для адекватного и точного описания социально-исторической реальности.

Отчуждение - философское понятие, означающее перенос какого-либо свойства или функции субъекта на нечто обособленное или чуждое ему, в результате чего происходит обеднение сущности субъекта и подавление или ограничение его свободы.

Ощущение – простейший аналитико-синтетический акт сенсорного мышления; отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. О., восприятие, мышление служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности. Классификация О. может осуществляться по разным основаниям: по модальности (зрительные, слуховые, осязательные и др.), по анатомическому положению рецепторов и выполняемой ими функции. Проблема О. всегда принадлежала к числу традиционных философских проблем.

Пантеизм – один из подходов Нового времени, трактующий роль и место божественного в мире. Согласно П., Бог не существует вне природы, он во всем и всё в Боге. Природа, таким образом, сливается Богом. Познавая природу и ее законы, человек познает Бога и учится управлять природой.

Парадигма – термин, введённый Т. Куном для преодоления ассоциаций, возникающих при использовании традиционного понятия "теория". П. шире понятия теории. П. – признанные научные достижения, которые дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Смена П. – процесс революционный, т. е. переворачивающий, меняющий смыслы и переключающий способы видения и интерпретации. Скачок к другой П. – это сдвиг восприятия: хотя мир не изменяется, учёный после принятия другой парадигмы работает в другом мире.

Плюрализм - признание одинакового права на существование множественности различных, иногда прямо противоположных, сущностей, а также воззрений, понятий и теорий.).

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

Подсознание (подсознательное) – уровень психики, скрытый сознанием и обнаруживающий себя явно только в особых случаях: в сновидениях, гипнотическом состоянии, оговорках, описках, других ошибочных действиях. Содержания П. недоступны осознанию непосредственно, но могут выявляться и ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа.

Позитивизм - философское направление, признающее право на получение положительных знаний исключительно лишь за частными науками и выступающее за отказ от онтологии и мировоззренческой функции философии.

Познание – деятельность по усвоению и преумножению знаний о природе, обществе, человеке. Предметом П. являются также способы и методы целенаправленного изменения объективной реальности. П. осуществляется в следующих основных формах: ощущения, восприятие, представления (чувственная ступень), понятия, суждения, умозаключения (рациональная ступень). Различают также эмпирический и теоретический уровни П. Основными типами П. являются обыденное, научное и художественное.

Политика – сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри государства и между государствами; вид человеческой

деятельности, связанный с принятием и реализацией публичных и властных решений ради поддержания или нарушения социального порядка и достижения общественно значимых целей.

Понятие – одна из логических форм мышления в противоположность суждению и умозаключению, которые состоят из П. П. есть "представление, содержащее в себе требование постоянности, совершенной определённости, всеобщего признания, однозначного языкового выражения". При рассмотрении П. следует различать: содержание П. и его предмет, объём П., т.е. совокупность вещей, которые охватываются данным П. Различают абстрактные, или общие П. (в математике имеются только такие), и единичные, или индивидуальные П.

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого в результате научно-технической революции приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг, доминирующим производственным ресурсом являются информация и знания, научные разработки становятся главной движущей силой экономики, наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника. Постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на сферу услуг приходится значительно более половины ВВП.

Постмодернизм – понятие, характеризующее ситуацию в современной культуре для обозначения специфических тенденций духовной жизни западной цивилизации XX в. П. утверждает неустрашимость плюрализма точек зрения и отрицает возможность единого ("истинного") образа реальности. Для радикального П. даже наука не имеет никаких привилегий в познании реальности и интерпретируется лишь как "один из возможных" взглядов на мир (наряду, допустим, с мифологией). Нравственные и эстетические принципы, стиль жизни для П. становятся вопросом сугубо личного выбора.

Прагматизм – философское течение, возникшее в середине 70-х годов XIX века в США как специфическая версия эмпиризма. Центральная идея П. – отказ философии от размышлений о «первых основаниях» бытия и познания и перенацеливание ее на выработку общего метода разрешения возникающих в практической жизни проблемных ситуаций. С точки зрения П., всякий объект

идентичен совокупности производимых им следствий, и ничего «сверх этого» в нем не содержится. Значения наших идей, понятий, концепций также совершенно тождественны с их практическими следствиями: если то, что вытекает из некоторого положения А, на практике совпадает с выводами из положения Б, то их значение одинаково. Соответственно, истину П. интерпретировал не как соответствие мышления объективным свойствам вещей, а как своего рода «успешное» верование – т.е. верование, с которым мы достигаем наших целей.

Практика – материальная, целенаправленная деятельность людей, результатом которой является преобразование природы и общества, и в процессе которой осуществляется развитие самого человека.

Представление – один из способов познания, отражения объективной реальности. Способность к отражению возникла с появлением жизни и непрерывно развивалась и развивается (в филогенезе – в эволюционном процессе, в онтогенезе – в ходе психического созревания индивида) от примитивного чувственного восприятия к абстрактному мышлению. П. – воссоздание в памяти не воспринимаемого в данный момент образа предмета или явления, а также образ, созданный продуктивным воображением, опирающимся на абстрактное мышление (например, визуальное изображение ни разу не виденной Солнечной системы из одного лишь рассудочного знания). П. носит в себе одновременно черты чувственного познания (восприятия) и черты мышления. Это гносеологический гибрид – продукт смешения восприятия с понятием. Чувственно-предметный характер П. позволяет классифицировать их по модальности (зрительные, слуховые и др.).

Признак – свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, которые отличают одно понятие от другого.

Принцип (principium – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа – то, что существенно для каждого сущего с самого его возникновения. Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения

своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально – бытие вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех формах его проявления, в частности в форме культуры (или цивилизации). В человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя от П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в соответствии со своими материальными и духовными потребностями и расширить окружающую его среду до размеров мира.

Причина и следствие – философские категории, выражающие одну из форм всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности причинности является основанием философского детерминизма.

Проблема – важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение которой требует разработки специального метода.

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции характеризуются как прогрессивные.

Противоречие – центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как смешивают истину и ложь.

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от нижнего к высшему. Р. – направленная последовательность изменений того или иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой. Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть малоэффективными или оказаться тупиковыми.

Рационализм – учение, согласно которому всеобщность и необходимость – логические признаки достоверного знания – не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.

Реализм – основное направление в рамках схоластики, которое можно рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их существование в Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания творения.

Революция – (позднелат. – переворот.) – скачок в развитии общества и отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки, с необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, интересы которых прямо противоположны. Эволюционный процесс сменяется революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация устаревших структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому более сложные явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое – к свойствам частей, части – к специфике целого. Пример – технологический детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития рассматривается как результат развития и совершенствования техники.

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) – философский термин, означающий обращение сознания субъекта на самое себя. Объектом анализа в таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые протекают в сознании.

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего знаменитый принцип: “Познай самого себя”.

Самосознание – категория для понимания роли психического в познавательном процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, самоопределения.

Свобода – возможность для субъекта действовать в соответствии с его убеждениями, мировоззренческими принципами и принимаемой им системой ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, что С. определяется только внутренним состоянием и психологической установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье или несчастье целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику как проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают наличие общественных закономерностей. Другая крайность - фатализм, т. е. абсолютизация роли необходимости в историческом процессе, вследствие чего человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко предопределяющих развитие общества. Незрелое обыденное сознание зачастую отождествляет свободу с жизнью по принципу: что хочу, то и творю.

На самом деле, С. не имеет ничего общего с произволом. Обратной стороной С. является ответственность.

Семантика (также семасиология) – учение о значении, об отношениях между знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают.

Семиотика – учение о (графических) знаках и о рядах знаковых форм; всякий знак – сигнификат, т. е. он означает нечто, но не обязательно должен употребляться как денотат, т. е. не обязательно ему должно соответствовать какое-либо значение. Существуют знаки, которые привлекают внимание к определённому содержанию (расписание движения), сообщают о свойствах, способствуют выбору и др. Имеются знаки, которым не соответствует никакое значение, например логико)-математические, выражающие отношение между самими знаками.

Сенсуализм - одно из основных понятий гносеологии, означающее, что источником наших знаний являются показания органов чувств. По своему содержанию данное понятие близко к термину “эмпиризм”, которым обозначают философское течение, полагающее ощущения основой достоверного знания и противостоящее рационализму. В истории философии принцип сенсуализма сочетался как с материализмом, так и с субъективным идеализмом.

Сигнал – материально (обычно – приборно) фиксируемый факт совершившегося или совершающегося процесса, события, явления, а также состояния их параметров, или состояния объекта наблюдения (управления), воспринимаемый органами чувств человека или датчиками (рецепторами) машины. С. управляющий – сигнал, предписывающий подготовку и проведение операций на объекте управления или извещающий о завершении этих операций.

Символ – отличительный знак; образ, воплощающий какую-либо идею; видимое, реже – слышимое образование, которому определённая группа людей придаёт особый смысл, не связанный с сущностью этого образования. Смысл С. не может и не должен быть понятным для людей, не принадлежащих к этой группе. С. с более абстрактным смыслом олицетворяют часто нечто такое, что иным путём, помимо С., не может быть выражено.

Синергетика – относительно молодое междисциплинарное научное направление; научная дисциплина, которая рассматривает закономерности процессов системной интеграции и самоорганизации в различных системах. Объектами исследования синергетики являются самые разные системы, от атома до человека, где присутствует согласованность функционирования частей, отражающихся в поведении системы как целого.

Синтез – метод научного познания и этап научного исследования. Если анализ – расчленение и структурирование исследуемого объекта, то С. – мысленное объединение частей объекта, установление связей и взаимодействий отдельных его частей. В процессе синтеза происходят восстановление первоначальной целостности исследуемого объекта и одновременная проверка полученных знаний о неизвестных ранее свойствах и отношениях данного объекта.

Система – объединение некоторого разнообразия в единое и чётко расчленённое целое, элементы которого по отношению к целому и др. частям занимают соответствующие им места. Философская С. является соединением принципиальных и основополагающих знаний в некоторую органическую целостность, доктрину.

Скептицизм – философская позиция, исходящая из того, что человек никогда не может быть до конца уверен в своих суждениях и представлениях, а также в том, к каким именно последствиям приведут те или иные его действия. Исторически первая школа скептицизма создана в IV в. до н. э. Пирроном, придавшим систематически законченную форму распространённым сомнениям в познавательной ценности чувственности.

Случайность – категория для выражения таких связей действительности, когда между событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг друга определяющие зависимости. С. выражает наличие разнообразия в мире, придаёт черты неповторимости эволюционным процессам. С. – это всё то, что может при данных условиях как произойти, так и не произойти. Вероятность – математическое понятие, мера С., о которой можно говорить только в отношении одного класса С. явлений, того, в котором наблюдаются устойчивые частоты (стохастические явления). С. можно группировать в семь типов: непонятая

закономерность, скрещение несогласованных процессов, уникальность, неустойчивость движения, относительность знания, имманентная (внутренне присущая явлению, сущностная) С., произвольный выбор. Степень неупорядоченности (хаотичности): от детерминированного причинно-следственного акта, природа которого известна, до "истинного хаоса", не допускающего никакого описания.

Смысл и значение – понятия, задающие разные формы содержания и понимания. Очень часто С. и З. понимаются как синонимы, но в современной логике и методологии науки их различают. З. знака – обозначаемый им объект бытия (предмет), а С. знака – идеальное содержание такого обозначения, позволяющее понять этот знак. Знаки естественного языка обладают естественной интерпретацией, т. е. каждый владеющий естественным языком интуитивно понимает его С. и З. Для формальных языков для получения С. и З. необходима интерпретация.

Созерцание – способ познавательной деятельности; форма чувственного восприятия мира, отделённого не только от практической деятельности, но и от практических потребностей, что позволяет субъекту сосредоточиться на свойствах предстоящих ему предметов, безотносительно к их сиюминутному ситуативному значению. От потока рассеянных чувственных впечатлений повседневной жизни С. отличается установкой на "схватывание" сущностей и существенных отношений вещей.

Сознание – высшая форма отражения объективной действительности, включающая в себя также осмысленное отношение к этой действительности и себе самому, способ предвосхищения и регулирования практической деятельности, придающий ей целенаправленный характер.

С. связано с материей двояко: во-первых, оно является продуктом работы мозга. Во-вторых, в С. в своеобразной форме воспроизводится объективная реальность. В этом и только этом, т.е. онтологическом, отношении С. материально. Но если мы анализируем С. в ином, а именно: гносеологическом отношении, сопоставляя объект и его отражение, то мы определяем С. уже не как объективную, а как субъективную реальность. Для выражения различия и даже противоположности

объекта в действительности и объекта в С. субъекта используют понятие идеального.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность.

Структурализм – интеллектуальное движение в философии и гуманитарных науках, приверженцы которого рассматривали язык (в смысле определенным образом артикулированной знаковой системы вообще) в качестве универсальной модели культуры. С этой точки зрения, все явления культуры (например, мифы и мифологические циклы, ритуалы, нормы этикета, произведения искусства и художественные стили, формы научного мышления и т.д.) следовало интерпретировать как «тексты» или «высказывания», построенные по правилам разного рода «языков» («смысловых кодов»).

Субстанция – одно из основных философских понятий для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм её саморазвития.

Субъект и объект. Категория С. обозначает носителя познавательной и практической деятельности, а сопряженная с ней категория О. - предмет этой деятельности.

Суждение – (в логике) выраженное в форме предложения высказывание, с помощью которого связываются два понятия (субъект и предикат). С. соотносит понятие с предметом и вместе с тем с его предикатами с помощью связки "есть", которая всегда направлена на абсолютную значимость утверждаемого положения вещей. Для истинного С. характерно, что нельзя допустить ничего противоречащего этому С. и одновременно обладающего значимостью. С. эти условия соплагаются столь же категорично, как и само положение вещей.

Внутренним, неотъемлемым качеством всякого С. является то, что оно включает в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим законом – законом непротиворечия.

Сущность и явление – категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; всеобщие формы предметного мира. С. называют действительное содержание предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. – то или иное обнаружение (выражение) предмета – его эмпирически констатируемые, внешние формы существования. Я. – чувственно воспринимаемая характеристика вещи, выражение наличия сенсорно не заданной С. В мышлении эти категории выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его внутреннему содержанию и единству – к понятию.

Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.

Творчество – конструктивная деятельность, создание нового. Т. характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления и результату), оригинальностью, общественно-исторической, а не только индивидуальной уникальностью. Отличается от развития в природе тем, что всегда предполагает бытие творца – субъекта Т. деятельности.

Теория – развёрнутое учение; в широком смысле – концепция, совокупность взглядов и идей, цель которой истолкование, осмысление какого-либо объекта; в

узком смысле – наиболее развитая форма, конечный результат научного познания как деятельности. Она даёт целостное представление о том или ином фрагменте бытия, о закономерностях его существования и развития. Т. организована в определённую логическую систему знаний.

Техника – 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроектных потребностей общества; 2) вид человеческой деятельности (обычно в положительном смысле, свидетельствующем о профессионализме).

Технологический детерминизм – методология, согласно которой технологические изменения являются основой развития общества и существенно влияют на тип социальной организации, экономику, культуру общества и его ценности. Т. д. опирается на самодостаточность, автономность техники и технологии как сферы общественной жизни.

Тождество и различие – две взаимосвязанные категории философии и логики. Т. – выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов.

Томизм – философское течение, основывающееся на философии Фомы Аквинского; реже – сама философия Фомы Аквинского. Т. делится на старый (частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий с конца 19 в. и занимающий видное место в современной философии.

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению духовные ценности, элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длительного времени. Составляющие Т. – нормы, ценности, идеи, навыки, ритуалы, символы, модели поведения – выполняют психологическую, социальную и педагогическую функцию.

Трансцендентальный – философское понятие, означающее нечто, лежащее за границами того или иного объекта, категории или сущности.

Трансцендентный – философское понятие, обозначающее некую сущность, недоступную опыту или научному исследованию и принимаемую либо на веру, либо исходя из соображений прагматической целесообразности.

Умозаключение – форма мышления: выведение из некоторой совокупности принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно.

Универсалии – обозначение общих понятий в средневековой философии.

Управление – любое изменение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и повышение целостности системы, её организации.

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – cogitatum или dictum – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются исключать по возможности субъект с его несовершенством и заменять его аппаратом, инструментом.

Философия (phileo – люблю, sophia – мудрость) – особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях. Ф. стремится рациональными средствами создать предельно обобщённую картину мира и места человека в нём.

Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от её среднего значения; прекращение стационарного равновесия и переход системы к неравновесности.

Формализация знаний – выражение содержания знания в точно определённых понятиях и утверждениях, осуществляемое чаще всего с помощью математического или логического аппарата.

Цель – предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива Ц. направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. В целенаправленной деятельности людей находит своё проявление диалектическое взаимоотношение между свободой и необходимостью. Ц. может стать силой, изменяющей действительность, только во взаимодействии с определёнными средствами, необходимыми для её практической реализации.

Ценности – 1) объекты действительности, значимые для человека; 2) идеальные представления об этих объектах.

Цивилизация – философское понятие, широко используемое также в социологии, истории и культурологии. Разные ученые и научные школы вкладывали в это понятие различное содержание, вследствие чего в науке существуют десятки его определений. Однако, начиная с XX века, подавляющее большинство ученых связывают понятие Ц. с особым типом культуры, сформировавшейся в конкретных исторических условиях в том или ином регионе Земли.

Человек – биосоциальное существо, обладающее сознанием, субъект исторической деятельности и культуры.

Эклектизм – формальное, механическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых, разнородных элементов различных подходов, взглядов, методов, стилей.

Экология– наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой , о круговороте веществ и потоках энергии, делающих возможной жизнь на Земле. Термин предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1886 г. Первоначально развивалась в рамках биологии. Однако приблизительно 20 лет назад термину Э. стали придавать значение, которое далеко выходит за рамки определения ее как раздела биологии. Соответственно этому целью экологически ориентированной научной дисциплины считают сохранение и развитие человеческой, общественной и природной подсистем.

Эксперимент – планомерно проведённое наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Э. в современном смысле является со времени Галилея и Ф. Бэкона одним из важнейших средств исследования.

Экстраполяция – 1) распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть его; 2) в статистике – распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период; распространение выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению (экстраполяция в пространстве).

Энтропия – одна из физических величин, характеризующих меру внутренней неупорядоченности системы; при всех процессах, происходящих в замкнутой системе. Э. или возрастает (необратимые процессы), или остаётся постоянной (обратимые процессы). В открытых системах Э. может понижаться за счёт увеличения её во внешней среде.

Эпистемология – философская дисциплина, занимающаяся природой, структурой и функциями знания. Ближе соприкасается с логикой, гносеологией (теорией познания) и философией науки. Э. проблематика сложилась на волне постпозитивизма с его вниманием к строению и функциям научной теории, к историческому развитию научного знания.

Язык – сложная развивающаяся знаковая система, функционирующая в процессе мышления и общения. Выделяют естественный Я., возникший в процессе человеческой эволюции, и различные искусственные Я., созданные для специальных целей: от научного познания до регулирования движения. Единицей любого Я. является знак, обладающий в общем случае смыслом и значением. Для естественного Я. этот знак – слово. Для формальных Я. и Я. теоретического познания существует проблема интерпретации, истолкования знака или системы знаков для обретения ими эмпирического смысла (значения). Я. выполняет в системе общества следующие функции: 1) служит для выражения чувств, мыслей, переживаний; 2) непосредственно или условными знаками передаёт какие-либо

сообщения, сведения, предупреждения, толчки к действию; 3) познавательную, опирающуюся на теоретико-информационные модели со специфическим Я.; 4) информационно-трансляционную (новости, сплетни); 5) коммуникационную как средство повседневного бытового, производственного или иного общения, не требующее чувств, не содержащее сообщений, не служащее целям познания, не несущее новой информации.

Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов.

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы

1. Софисты и Сократ. Открытие человека.
2. Платон и Аристотель
3. Как стать счастливым и какова роль философии в достижении счастья?
4. Отличие греческой философии от китайской и индийской
5. Фома Аквинский и средневековая схоластика
6. Ф.Бэкон и эмпирическое знание
7. Декарт и теоретическое знание
8. Гегель: философия и диалектика
9. Основные принципы диалектики и ее отличие от метафизики.
10. Как возможно истинное знание по Канту?
11. Немецкая классическая философия
12. Гегель и Маркс: единство и различие
13. Проблема отчуждения в философии Маркса
14. Проблема смысла жизни в философии
15. Проблема человека в философии
16. Философия и культура
17. Философские основы государственной культурной политики.
18. Культура и цивилизация – философский аспект
19. Философия и искусство
20. Философия и религия
21. Философия и мораль
22. Социальная философия
23. Философия науки и техники
24. Философия и глобальные проблемы современности

25. Философия Ницше
26. Артур Шопенгауэр: философия мировой воли
27. Русская философия и ее истоки
28. Философия всеединства В. Соловьева
29. Личность, творчество, свобода в философии Н. Бердяева
30. Экзистенциализм
31. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм
32. Прагматизм
33. Глобальные проблемы – вызов человечеству (философский аспект)
34. Философские идеи в кино

и другие по выбору и предложениям студентов с согласия преподавателя (в рамках философской тематики преподаватели могут предлагать свои авторские варианты реферативной тематики).

Критерии оценки

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» и «Юрайт».

9.1. Основная литература

1. Философия / Под ред. А.Н. Чумакова. 3-е изд. М.: Проспект, 2021.
2. Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Философская рефлексия: сущность, типы, формы // Вопр. философии, 2016, № 6. С. 15 – 28. Электронный доступ: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52
3. Философский словарь. М.: Алгоритм, 2021.

9.2 Дополнительная литература

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке // Вопр. философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
2. Введение в философию : учебное пособие / рук. кол.: акад. И.Т. Фролов. 5-изд., М.: Культурная революция; Республика, 2012.
3. Гайденок П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
4. Гайденок П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
5. Евлампиев И. Художественная философия Андрея Тарковского. Уфа.: ARC, 2012.
6. Кондрашов П.Н. Философия праксиса Карла Маркса // Вопросы философии. 2016. № 10. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Itemid=52
7. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 2007.
8. Маслин М.А. Русская философия как единство многообразия // Тетради по консерватизму. 2016. № 2. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26399970_55062844.pdf
9. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и портреты. 2-е изд., доп. - М. : Канон + , РООИ "Реабилитация", 2010.
10. Соколов В.В. Историческое введение в философию. М.: Изд. МГУ, 2004.
11. Панофски Э. Этюды по иконологии. СПб.: [Азбука-классика](#), 2009.
12. Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 2000. URL: <https://www.abirus.ru/>
13. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2. М.: Миф, 1993.

14. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Территория будущего, 2006.
15. Ясперс. К. Всемирная история философии: введение. СПб.: Наука, 2000.

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»
2. Философский портал <http://www.philosophy.ru/>
3. Цифровая библиотека по философии <http://filosof.historic.ru/>
4. Библиотека Гумер
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

\

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ **2024г.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»

Специальность

55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

Квалификация выпускника

Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель – доцент Богун А. И.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от «23» августа 2017г.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2024г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.

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

Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными особенностями организации фильмопроизводства; с системой производственно-экономических показателей, необходимых для определения сроков технологических периодов производства и расчета себестоимости фильма; Знания в области организации производственного процесса, полученные студентами на лекциях, семинарах и практических занятиях, должны способствовать их эффективной профессиональной деятельности.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.

Дисциплина «Фильмопроизводство» относится к профессиональному циклу базовой части ООП, её изучение осуществляется на 1 курсе во 2 семестре.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими: «Основы кинематографического мастерства», «Кинодраматургия»

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Работа звукорежиссера с актером», «Учебной и производственной практик».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины «Фильмопроизводство». обучающийся должен:

1) знать:

основные элементы построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;

комплексы выполняемых работ на всех этапах производства фильма; 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 фильма на высоком художественном и профессиональном уровне.

2) уметь:

анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта;

разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации;

организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами;

3) владеть:

методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

Процесс изучения дисциплины «Фильмопроизводство» направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК).

Код и наименование общепрофессиональные компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности – <i>организационно-производственный</i>	
<p>ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла</p>	<p>Знать: ОПК-3.1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом Уметь: ОПК-3.2. Формулировать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3.3. Формулировать особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации Владеть: ОПК-3.4. Способностью находить собственное творческое решение, как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства</p>
<p>ОПК-5 Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения</p>	<p>Знать: ОПК-5.1 Разрабатывать концепцию создания аудиовизуального произведения Уметь: ОПК-5.2 Определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу Владеть: ОПК-5.3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами</p>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):			
Теоретический блок:			
Лекции	30		30
Практический блок:			
Практические занятия			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	36		36
Практический блок:			
Контрольная работа			
Форма промежуточной аттестации	Зач 6		Зач 6
Всего часов	72		72

2.2. Содержание разделов дисциплин.

Таблица №2

семестр	Название разделов	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			
			Лекции	Семинары Практические	индивидуальные	Самостоятельная работа
2	Раздел I. Введение	16	6			10
2	Раздел II. Предпроизводственный этап (девелопмент) – подготовка проекта	20	8			12
2	Раздел III. Производственный этап	26	14			12
2	Раздел IV. Пост - производственный этап	4	2			2
2	Раздел V. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой	6				6
	Итого по дисциплине:	72	30			20
	Зач. единиц:					2

2.2.1. Тематический план дисциплины

Таблица №3

№	Название разделов и тем	Количество часов				
		всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем			СРС
			лек.	практ	инд.	
1 курс, 2 семестр						
Раздел I. Введение						
1	Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Тема 2. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.	8	2		6	
2	Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства.	4	2		2	
3	Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства.	4	2		2	
Раздел II. Предпроизводственный этап(девелопмент) – подготовка проекта						
4	Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма	4	2		2	
5	Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.	4	2		2	
6	Тема 9. Продюсерский проект. Тема 10. Постановочный проект фильма.	4	2		2	
7	Тема 11. Планирование фильмопроизводства	4	2		2	
Раздел III. Производственный этап.						
8	Тема 12. Предподготовительный период. Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования.	4	2		2	
9	Тема 14. Подготовительный период. Тема 15. Выбор и утверждение актеров. Тема 16. Подготовка съёмочных объектов.	4	2		2	
10	Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций.	4	2		2	
11	Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.	6	2		4	
12	Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.	4	2		2	
13	Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП).	4	2		2	

	Тема 22. Генеральная смета. Структура				
14	Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков. Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.	4	2		2
	Раздел IV. Пост - производственный этап				
15	Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.	4	2		2
	Итого за 2 семестр:	66	30		36
	Раздел V. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой	6			
	Общая трудоемкость:	2 з. ед., 72 акад. часа/54 астр. часа			

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Теоретический блок

Раздел I. Введение

Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. (ОПК-5)

Цели и задачи. Определение круга источников профессиональной информации, необходимых для самостоятельного изучения предмета и повышения уровня кинематографических познаний: специальная литература, отраслевые периодические издания, практический опыт авторитетных специалистов, международный опыт, интернет, киновидеопроизведения. Российская и международная профессиональная классификация организаторов кинопроизводства. Продюсерские специализации.

Тема 2. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. (ОПК-5)

Система финансирования. Система производства. Система производственных услуг. Система проката и показа. Система подготовки кадров. Государственные и независимые производители, производственно-технические комплексы – киноконцерн, киностудия, продюсерский центр, кинокомпания. Краткая характеристика организаций кинематографии, специализирующихся на выпуске различных видов фильмов. Модель современного продюсерского центра, производящей кинокомпания. Структура управления. Штат. Производственно-технические комплексы. Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм». Подразделения «Киноконцерна «Мосфильм».

Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства. (ОПК-3)

Игровые фильмы. Неигровые фильмы (научно-популярные хроникально-документальные фильмы и кино-периодика. Мультипликационные фильмы (рисованные, объемно-кукольные, компьютерная анимация). Телесериалы.

Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Характеристика основных этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства. Цели, задачи, сроки. Предпроизводственный этап.

Производственный этап. Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период. Сдача исходных материалов, получение прокатного удостоверения.

Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Информационные источники организующие производственный процесс. Информационные источники, управляющие производственным процессом. Информационные источники, используемые для руководства персоналом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы и отдельными исполнителями. Компьютерные программы, применяемые при создании информационных источников организации и управления фильмопроизводства. Коммуникация и координация информационных источников.

Раздел II. Предпроизводственный этап - подготовка проекта.

Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма. (ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-3.4)

Создание киносценария. Цели, задачи. Сценарные формы. Компьютерные программы, применяемые при создании и анализе киносценария. Формат киносценария полнометражного художественного фильма, современных телесериалов. Методы обработки киносценария. Утверждение киносценария, производственная версия киносценария. Производственный анализ киносценария – основа для разработки производственных и финансовых планов проекта. Постановочная сложность киносценария, проекта. Методы определение и систематизация затратообразующих производственно-экономических параметров киносценария. Факторы, характеризующие постановочную сложность. Влияние постановочной сложности кадра, сцены на производительность труда (выработку в съёмочную смену) и производственную себестоимость фильма. Характеристика типов постановочной сложности фильмов. Исполнители.

Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма. (ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-3.4)

Режиссерский сценарий: его место в организации фильмопроизводства; форма записи. Съёмочный объект, сцена, кадр, (план). Производственно-техническая разработка сцены. Графическая раскадровка сцены. Монтажно-техническая разработка и постановочная сложность режиссерского сценария.

Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Производительность труда – показатель эффективности производства. Нормативы выработки – главный показатель для расчета производственных и финансовых планов. Средняя нормативная выработка, установленная руководящими плановыми отраслевыми органами или специально рассчитанная выработка для конкретного проекта с учетом всех факторов, влияющих на производительность труда. Рост производительности труда. Факторы, влияющие на рост или снижение производительности труда (на выработку в смену).

Тема 9. Продюсерский проект. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Продюсерский проект – совокупность аналитических и расчетных документов, необходимых для организации производства и финансирования кинопроекта. Продюсерское исследование киносценария: оценка зрелищного потенциала сценария (фильма); художественный анализ киносценария; производственный анализ киносценария; расчет сроков съёмочного периода; календарный план производства фильма; календарно-постановочный план; лимит затрат на производство фильма; план финансирования; источники финансирования; исполнители главных ролей; резюме творческого коллектива; варианты реализации готового фильма – гарантии прокатчиков или дистрибьюторов; бизнес – план; структура бизнес – плана.

Тема 10. Постановочный проект фильма. (ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-3.4)

Постановочный проект фильма – комплект творческих и организационно-управленческих документов. Художественное руководство режиссера-постановщика, при участии оператора-постановщика, художника-постановщика, второго режиссера и административное руководство исполнительного продюсера, линейного продюсера и директора. Контроль качества постановочного проекта. Оптимизация постановочных решений. Сроки исполнения. Информационная основа работы над постановочным проектом. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом. Разработка элементов постановочного проекта. Исполнители. Структура постановочного проекта. Значение постановочного проекта фильма. Предзащита постановочного проекта в съёмочной группе – подготовка к защите. Защита постановочного проекта фильма. Назначение сроков «защиты». Форма и процедура.

Тема 11. Планирование фильмопроизводства. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов. Планирование – главная составная часть управленческой деятельности. Виды планирования: производственное и финансовое. Предварительное планирование. Методы определения сроков производства и расчет предполагаемой себестоимости – лимит затрат. Стратегическое планирование. Виды стратегических планов. Информационная основа стратегического планирования. Оперативное планирование. Виды оперативных планов. Форма и содержание. Исполнители. Информационная основа оперативного планирования. Производственное и финансовое планирование. Стадии планирования. Методы планирования и координирования производственных процессов. Ежедневный и недельный учёт и контроль выполнения плановых заданий.

Раздел III. Производственный этап.

Тема 12. Предподготовительный период. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Цели, задачи. Определение сроков. Информационная основа для организации и управления работой в предподготовительном периоде. Смета

предподготовительного периода. Организационные и управленческие мероприятия предподготовительного периода. Управление группой.

Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Руководящий состав съёмочной группы. Полномочия и взаимодействие. Современные требования к деловым качествам руководителей (продюсер, режиссер, директор, второй режиссер, оператор, художник и т. д.). Стилль и этика руководителей. Творческие, профессиональные и психологические основы формирования съёмочной группы. Формирование штатного, технического и вспомогательного составов съёмочной группы. Контрактная система. Оформление договора. Виды договоров. Функции параллельной группы – second unit; состав группы. Планирования затрат на оплату основного производственного персонала съёмочной группы. Режиссёрская группа. Операторская группа. Художественно-постановочная группа. Звукорежиссерская группа. Административная группа. Права, обязанности, взаимодействие.

Тема 14. Подготовительный период. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Цель. Задачи. Продолжительность подготовительного периода. Продолжительность рабочего дня, рабочей недели для штатного персонала в подготовительном периоде. Смета подготовительного периода. Информационная основа для организации и управления подготовкой к съёмкам. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода. Управление группой. Производственные совещания. Готовность группы к съёмкам. Значение качества подготовительных работ для организации и осуществления ритмичности съёмочного процесса. Защита постановочного проекта – отчет перед продюсером о готовности к съёмочному периоду. Результативность подготовительного периода.

Тема 15. Выбор и утверждение актеров. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Исполнители – ассистент режиссера по актерам, кастинг-директор под руководством режиссера-постановщика и второго режиссера. Функции ассистента режиссера по актерам, кастинг-директора. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли. Утверждению актеров на роль. Организационные и управленческие мероприятия при выборе актеров. Планирования затрат на оплату труда актеров.

Тема 16. Подготовка съёмочных объектов. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Съёмочный объект. Объектные комплексы. Исполнители. Функции зам. директора по подготовке (Location Manager). Взаимодействие с режиссером-постановщиком, вторым режиссером, оператором, художником и директором. Роль исполнительного и линейного продюсеров, директора. Информационная основа для организации работ по выбору объектов. Организационные и управленческие мероприятия при подборе объектов. Особенности организации выбора интерьерных и экстерьерных объектов для проведения съемок в жилищном секторе и в общественных и государственных учреждениях. «Готовность» объекта к съёмкам и производительность труда. Контроль

исполнения должностных обязанностей. Планирования затрат на оплату аренды интерьерных и экстерьерных объектов.

Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Роль продюсера, исполнительного, линейного продюсеров и менеджера в организации и подготовке кино-экспедиций. Информационная основа для организации работ по подготовке кино-экспедиций. Исполнители. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке киноэкспедиций. Планирования затрат на проведение киноэкспедиции. Способы снижения экспедиционных расходов. Организация и подготовка зарубежных киноэкспедиций. Роль продюсера. Организующая функция исполнительного продюсера при подготовке зарубежных экспедиций. Сроки принятия решений. Информационная основа для организации работ по подготовке зарубежных киноэкспедиций. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке зарубежных киноэкспедиций. Соблюдение техники безопасности, производственной дисциплины и морально-этических норм. Организационные мероприятия принимающей стороны.

Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Виды. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Сценическо-постановочные средства (СПС) в кинопроизводстве. Реквизит: личный, игровой, обстановочный, исходящий. Исполнители. Игровой транспорт. Животные. Костюмы: мужские, женские, детские; гражданские и военные. Исполнители. Пастиж (парики, накладки, бороды, усы); пластический грим. Исполнители. Формы приобретения СПС: покупка, аренда, изготовление. Выбор формы приобретения. Информационная основа для организации работ по подготовке сценическо-постановочных средств. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС. Планирования затрат на приобретения СПС.

Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Операторская экспликация. Маркетинг. Планирования затрат на оплату аренды операторского и светотехнического оборудования. Информационная и директивная основа для организации работ по подготовке операторского и светотехнического оборудования: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; лимит затрат; календарно-постановочный план; генеральная смета.

Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Трюк и зрелище. Виды трюков. Трюковая экспликация. Исполнители. Смета. Графическая раскадровка сцен. Информационная основа для организации работ по подготовке трюковых и сложно-постановочных сцен: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; календарно-постановочный план; генеральная смет

Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Значение КПП в организации и управлении производственным процессом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы. Исполнители. Календарно-постановочный план – откорректированный вариант календарного плана съёмочного периода, на основе производственного анализа постановочного проекта. КПП – основа для оперативного планирования в съёмочном периоде и расчета генеральной сметы проекта. Информационная и нормативная основа планирования.

Тема 22. Генеральная смета. Структура. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Генеральная смета – планируемые расходы фильмопроизводства. Себестоимость продукции; виды и структура затрат, включаемых в себестоимость; разделы и статьи генеральной сметы фильма. Методы определения затрат по статьям генеральной сметы, Информационная и нормативная основа для расчета генеральной сметы: постановочный проект, календарно-постановочный план, лимит затрат. Исполнители.

Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Цели. Задачи. Продолжительность съёмочного периода, продолжительность рабочего дня, рабочей недели в съёмочном периоде. Методы определения временных параметров съёмочного периода. Информационная и директивная основа организации работ в съёмочном периоде. Организующая и контролирующая функция менеджера в съёмочном периоде. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке. Подготовка площадки к съёмкам. Организация быта. Техника безопасности. Функции административной группы. Особенности организации съёмочного процесса в различных географических и климатических зонах. Съёмочная смена. Виды работ. Организация и управление съёмочным процессом.

Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки. (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)

Продолжительность, содержание работ, состав группы. Организационные и управленческие мероприятия, выполняемые в монтажно-тонировочном периоде: Монтаж негатива изображения, изготовление оптического негатива перезаписи. Комплект исходных материалов по фильму. Анализ производственно-финансовой деятельности, финансовые отчеты по съёмочному периоду. Расформирование группы.

Раздел IV. Пост - производственный этап.

Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Прокатное удостоверение. (ОПК-5.1)

Комплект исходных материалов полнометражного художественного (35-мм) фильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи в Госфильмофонд России. Комплект исходных материалов документального видеофильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для

сдачи на хранение в Госфильмофонд России. Перечень документов для получения прокатного удостоверения.

Самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении лекционного материала и материала учебников, подготовке к занятиям

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение лекционного материала и материала учебников;

Содержание самостоятельной работы студента:

1. Теоретический блок.

По теме 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся информационного обеспечения для изучения дисциплины.

По теме 2. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуры Российской киноотрасли и производственно-технических баз, предоставляющих услуги.

По теме 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся организации производства документальных фильмов с игровыми элементами

По теме 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства.

Задание для самостоятельной работы: изучить систему технологической целесообразности в организации фильмопроизводства.

По теме 5. Информационная и нормативная основа организации и управления процессом фильмопроизводства.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся современных компьютерных технологий, применяемых при создании творческо-производственной информации.

По теме 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся подготовки киносценария для организации производственных процессов.

По теме 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся качества подготовки режиссерского сценария и его значения для организации подготовительных и съёмочных процессов.

По теме 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.

Задание для самостоятельной работы: изучить нормативы выработки при съёмках на различных типах съёмочных площадок.

По теме 9. Продюсерский проект –художественно-производственная стратегия создания и реализации кинопроекта. Структура. Цели, задачи.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру продюсерского проекта.

По теме 10. Постановочный проект фильма – творческая и производственно-экономическая основа организации производства. Структура. Цели, задачи.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру постановочного проекта.

По теме 11. Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов.

Задание для самостоятельной работы: изучить методы и последовательность производственного и финансового планирование

По теме 12. Предподготовительный период. Цели, задачи. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить задачи предподготовительного периода и его технологическую обоснованность

По теме 13. Съёмочная группа. Особенности формирования.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся учёта профессионального фактора и творческо-психологической совместимости при формировании съёмочной группы.

По теме 14. Подготовительный период. Цели, задачи, сроки. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся функций и полномочий звукорежиссера в подготовительном периоде.

По теме 15. Выбор и утверждение актеров.

Задание для самостоятельной работы: изучить формы организации и проведения кастинга и методы расчёта актерской сметы.

По теме 16. Подготовка съёмочных объектов.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся получения разрешительных документов для проведения съёмок.

По теме 17. Организация и подготовка киноэкспедиций.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся возможностей оптимизации экспедиционных расходов.

По теме 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Виды. Исполнители.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся различных форм приобретения СПС.

По теме 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.

Задание для самостоятельной работы: изучить весь комплект современной операторской техники и приспособлений.

По теме 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.

Задание для самостоятельной работы: изучить юридические аспекты, касающихся исполнения трюков и спецэффектов.

По теме 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП).

Задание для самостоятельной работы: изучить форму и способы технического исполнения КПП.

По теме 22. Генеральная смета. Структура.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру Генеральной сметы и освоить методы расчета.

По теме 23. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить методы определения сроков съёмочного периода.

изучить вопросы организации съёмочных площадок в государственных учреждениях.

изучить вопросы, касающиеся проблемы переработок в смену.

По теме 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся всех видов работ в монтажно-тонировочном периоде.

По теме 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.

Задание для самостоятельной работы - изучить: комплект исходных материалов, необходимых для сдачи готового фильма; требования и процедуру получения прокатного удостоверения.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Таблица №5

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов			Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лек	практ	инд.	
1 курс, 2 семестр				
Раздел I. Введение				
<p>Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Ознакомление студентов с программой и методикой изучения дисциплины. Источники профессиональной информации. Технология производства и индустриальный кинематограф.</p> <p>Тема 2. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. Современная структура Российской киноотрасли. Структура киностудий и продюсерских компаний.</p> <p>Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства. Виды аудиовизуальной продукции и особенности организации их производства</p>	2			<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
<p>Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства. Характеристика этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства АВП.</p>	2			<i>лекция – дискуссия</i>
<p>Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства. Характеристика основных видов, типов и форм информационных источников, необходимых при создании кинопроекта.</p>	2			<i>лекция-беседа,</i>

<p>Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма Фундаментальное значение киносценария для эффективной организации фильмопроизводства; современный процесс создания киносценария. Производственный анализ киносценария и комплект производственных материалов, необходимых для организации и планирования фильмопроизводства.</p> <p>Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма Значение режиссерского сценария и его художественных и производственно-технологических особенностей. Форма и содержание. Производственно-техническая разработка сцены (break down). Графическая раскадровка (storyboard) режиссерского сценария.</p>	2			<i>лекция-визуализация</i>
<p>Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы. Особенности определения производительности труда в кинопроизводстве. Нормативы выработки и их применение при планировании сроков производства.</p>	2			<i>проблемная лекция,</i>
<p>Тема 9. Продюсерский проект. Продюсерский проект. –художественно-производственная стратегия создания и реализации кинопроекта. Структура. Цели, задачи.</p> <p>Тема 10. Постановочный проект фильма. Постановочный проект фильма – творческая и производственно-экономическая основа организации производства. Структура. Цели, задачи</p>	2			<i>лекция-визуализация</i>
<p>Тема 11. Планирование фильмопроизводства. Лекция 11. Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов</p>	2			<i>проблемная лекция,</i>
Раздел II. Предпроизводственный этап (девелопмент) – подготовка проекта				
<p>Тема 12. Предподготовительный период. Цели, задачи. Определение сроков. Характеристика и технологическая обоснованность предподготовительного периода.</p> <p>Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования. Способы и методы формирования съёмочной группы – временного, творческо-производственного коллектива, для производства кино - видеопродукции. Профессионализм и творческо-психологическая совместимость работников съёмочной группы.</p>	2			<i>проблемная лекция,</i>
<p>Тема 14. Подготовительный период. Характеристика подготовительного периода. Цели, задачи. Определение сроков. Факторы, влияющие на продолжительность подготовительного периода?</p>	2			<i>проблемная лекция, лекция с</i>

<p>Тема 15. Выбор и утверждение актеров. Характеристика основных принципов и методов подбора актеров на кинопроект. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли.</p> <p>Тема 16. Подготовка съёмочных объектов. Выбор и утверждение съёмочных объектов. Информационная основа для организации работ по выбору объектов.</p>				<i>разбором конкретных ситуаций</i>
<p>Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций. Основные формы и методы организации подготовки кино-экспедиции.</p>	2			<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
<p>Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Систематизация и характеристика всех видов СПС и форм их приобретения. Информационная основа для организации работ по подготовке СПС.</p> <p>Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования. Систематизация и характеристика всех видов операторского и светотехнического оборудования.</p>	2			<i>лекция с разбором конкретных ситуаций,</i>
<p>Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов. Характеристика основных видов трюков и спецэффектов и особенности подготовки к съёмкам.</p>	2			<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
<p>Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). Календарно-постановочный план – главный организационно-управленческий документ производства АВ. Форма и методы создания КПП.</p> <p>Тема 22. Генеральная смета. Структура Генеральная смета – калькуляция планируемых расходов. Структура</p>	2			<i>лекция-визуализация</i>
<p>Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков. Съёмочный период. Информационная основа для организации и управления съёмочным процессом</p> <p>Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки. Общая характеристика монтажно-тонировочного периода. Продолжительность монтажно-тонировочного периода</p>	2			<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
Раздел IV. Пост - производственный этап				
<p>Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение. Подготовка и сдача исходных материалов готового фильма. Перечень документов для получения прокатного удостоверения</p>	2			<i>лекция-визуализация</i>
Итого: ак.час	30			

Удельный вес лекционных занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «**Фильмопроизводство**» составляет 100 %.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»

Основная литература.

1. Управление проектом: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, Ю. В. Кривоулицкого, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: учебное пособие /Б. М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
4. От идеи к бюджету фильма: учебно-практическое пособие /В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие /Т. Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко, П.К.Огурчикова, М.В.Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство» / под редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Сколько стоит фильм. Практическое пособие по расчету стоимости производства и решению правовых вопросов. Под общей редакцией В. И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2022.

Дополнительная литература.

1. Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: Учеб. пособие/И.Е. Кокарев.-2 изд., перераб.- М.: Аспект Пресс, 2009 г.
2. КиноСтатистика 2007, 2008. Ежегодник о киноотрасли России. MovieResearchCompany. М. 2008,2009гг.
3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. редактор Ю. П. Орловский – М.: Контракт, Инфра-М, 2002 г.
4. Алан Розенталь. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М.: Триумф; Жуковский: Эра, 2000 г.
5. Богданов М.А. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М.: ВГИК, 1979 г.

6. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический подход/Кэтрин Келлисон; перевел с английского Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимков.- Минск: ГревцовПаблицер, 2008г.
7. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / под. ред. К. Н. Гусева: Издание 3-е, переработанное и дополненное М.: Проспект, 2003 г.
8. Криштул Б.И. Кинопродюсер. М.: Российский Фонд культуры, «Русская панорама», 2000 г.
9. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере. Учебное пособие под. ред. д. э. н., проф. Г. П. Иванова, к. э. н. П. К. Огурчикова, к. э. н. В. И. Сидоренко. М.: 2003 г.
10. Сидоренко В.И. Планирование сроков и стоимости производства фильмов.- М.: ВГИК, 2007 г.
11. Чуковская Е.Э. Аудиовизуальный бизнес: договорное регулирование. М.: «РосКонсульт», 1999 г.
12. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов / Пер. с англ. С.И. Биченко, А.П. Бойцовой, М.С. Меньшиковой, под ред. Т.Н. Яковлевой-Нельсон. –М.: ГИТР, 2008 г.

Список нормативных правовых документов.

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV.
2. Комментарий к федеральным законам «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» - М., 1996 г.
3. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.07.1995 г., № 609.
4. Положение о национальном фильме. Утверждено приказом Государственного комитета Российской Федерации от 27.01.99 № 7-1-19/4.
5. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993 г. №1904.
6. Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 01.07.1996 г. № 1010.
7. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 01.12.1995 г. № 191-ФЗ.
8. Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон о государственной поддержке кинематографии» от 27.12.2009г. №375-ФЗ.
9. Постановление Правительства Российской Федерации о киноконцерне Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р.
10. Указ Президента Российской Федерации «О реорганизации государственных киностудий» от 4 апреля 2001 г. № 309.
11. Указ Президента Российской Федерации «О создании открытого акционерного общества «Российский кинопрокат» от 4 апреля 2001 г. № 390.
12. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002.

13. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 27.12.1991.
14. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» 9.10.1992 № 3613-1.
15. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 15.04.1993 г. №4804.
16. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ.

Интернет-источники

1. www.fond-kino.ru
2. www.kinoproducer.ru
3. www.kinometro.ru
4. www.mkrf.ru
5. www.nevafilm.ru (аналитические материалы)
6. www.proficinema.ru
7. www.prospekt.org (электронные версии книг)
8. www.screenwriter.ru
9. www.kinodata.ru
10. Официальный сайт кинокомпании Профит
11. Программа Кинопоиск
12. Приложение ЕАИС
13. Рейтинги Gallop
14. www.kinobusiness.com

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов.

Используемые информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
3. Подготовка и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности
4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий;
5. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
6. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных

проблем, проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).

7. Используется стандартное программное обеспечение ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: iBooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова». При освоении данной дисциплины специальное программное обеспечение не требуется.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает:

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование. (телевизор LG-65SJ930V(ЖК), медиапроигрыватель LG BLU-RAY-PLREER)
2.	Кабинет для практических занятий	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование. (телевизор LG-65SJ930V(ЖК), медиапроигрыватель LG BLU-RAY-PLREER)
3.	Помещение (библиотеку) для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

– использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;

– использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При подготовке к лекционным занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»
Специальность
55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-3, ОПК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ОПК-3, ОПК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	ОПК-3, ОПК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах кинопроизводства - проверка навыков исследовательской работы по	ОПК-3, ОПК-5

	сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем фильмопроизводства.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на занятиях - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать проблемы производства кинофильмов и телевизионных фильмов
	<u>Этап 3:</u> Проверка	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание

усвоения материала	теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации; дифференцированный зачет
--------------------	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-3, ОПК- 5	Обсуждения Дифференцированный зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Фильмопроизводство», осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Дифференцированный зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения студенты высказывают собственные идеи по поводу постановочных проектов, готовых фильмов, или предложенного педагогом задания, связанного с практическим применением в организации фильмопроизводства. Этот метод развивает у студентов аналитические способности, и навык быстрого интеллектуального реагирования, необходимый для профессии звукорежиссёра.

Зачёт

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения продюсерских подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент недостаточно активен в диспуте показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.2 Оценивание результатов дифференцированного зачёта

Критерии оценивания знаний (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съёмок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый в целом овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание основных элементов построения систем кинематографии и

		телевидения; теорию и практику организации кинопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию его реализации; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый не овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов, формируются билеты к зачету.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ;

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении дифференцированного зачета:**

«ПОВЫШЕННЫЙ» - выставляется оценка - 5 «ОТЛИЧНО»;

«БАЗОВЫЙ» - выставляется оценка - 4 «ХОРОШО»;

«Пороговый» - выставляется оценка - 3 «Удовлетворительно»;

«Недостаточный» - выставляется оценка - 2

«Неудовлетворительно».

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1. Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.
2. Особенности организации производства фильмов различных видов и жанров.

3. Основные технологические этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства АВП.
4. Компьютерные технологии создания, редактирования и аналитической обработки киносценария
5. Технология планирования производства АВП.
6. Задачи подготовительного периода и определение сроков.
7. Профессионализм и творческо-психологическая совместимость и их влияние на формирование единого коллектива.
8. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом.

1.6.2 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: дифференцированному зачёту.

1. Профессиональная классификация продюсерских специализаций.
2. Система производства в российской киноотрасли.
3. Производственно-техническая база, предоставляющая полный комплекс киноуслуг («Мосфильм»).
4. Характеристика основных этапов создания и реализации кинопроекта.
5. Характеристика технологических периодов фильмопроизводства. Цели, задачи, сроки.
6. Киносценарий – основа фильмопроизводства
7. Методы обработки сценарного материала. Редактирование, оптимизация, форматирование.
8. Постановочная сложность кинопроекта. Факторы, характеризующие постановочную сложность.
9. Производственный анализ киносценария.
10. Источники и формы финансирования кинопроизводства.
11. Планирование в системе кинопроизводства. Основа планирования. Стадии планирования. Виды планов. Исполнители.
12. Подготовительный период. Сроки проведения. Цели и задачи.
13. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода.
14. Информационная основа организации и управления подготовкой к съёмкам.
15. Съёмочная группа. Особенности и критерии формирования. Руководящий состав съёмочной группы.
16. Режиссёр-постановщик и его роль в творческом и производственном процессах.
17. Режиссёрская группа. Состав и обязанности работников.
18. Операторская группа – состав и обязанности работников.
19. Художественно-постановочная группа – состав и обязанности работников.
20. Роль звукорежиссера в создании фильма.
21. Звукорежиссёрская группа. Качественные параметры звукозаписи.
22. Административная группа. Функции работников, состав, права и обязанности.
23. Постановочный проект фильма. Характеристика структуры постановочного проекта. Исполнители.
24. Режиссёрский сценарий и его отличие от киносценария.

25. Выбор и утверждение интерьеров и мест натуральных съемок.
26. Организационные мероприятия при подготовке киноэкспедиций.
27. Организационные особенности мероприятий при подготовке зарубежных кино-экспедиций.
28. Выбор и утверждение актёров на роли.
29. Подготовка сценическо-постановочных средств. Виды СПС.
30. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС.
31. Календарно-постановочный план (КПП). Исполнители. Информационная и нормативная основа, необходимая для разработки КПП.
32. Защита постановочного проекта. Цель, процедура.
33. Съёмочный период. Продолжительность. Цели и задачи.
34. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода.
35. Информационная и нормативная основа организации работ в съёмочном периоде.
36. Оперативное планирование в съёмочном периоде. Вызывной лист.
37. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке.
38. Съёмочная смена. Виды работ. Продолжительность смены.
39. Специфика производства съемок в интерьере, павильоне, на натуре.
40. Монтажно-тонировочный период. Сроки, содержание работ.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Специальность/направление

55.05.02 – Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссёр аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Автор, составитель: доктор философских наук, профессор Н.Б.Маньковская.

Рабочая программа учебной дисциплины «Эстетика» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г., по направлению подготовки 55.05.02 — Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	27
3.1. Список учебной литературы	27
3.1.1. Основная литература	27
3.1.2. Дополнительная литература.....	28
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы	31
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	32
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	32

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Эстетика» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Важно дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- 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.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части ОПОП (Б1.О.03), ее изучение осуществляется на 3 курсе, 5 и 6 семестрах. Объем дисциплины – 2 зач.ед., что составляет 72 академических часа или 54 астрономических часа.

«Эстетика» как методологическая дисциплина по отношению к учебным дисциплинам, изучающим литературу и искусство, изучается на базе таких дисциплин как философия, история, религиоведение, киноведение, драматургия, история изобразительного искусства, история русской и зарубежной литературы, история и теория театрального искусства и музыки и др.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.</p> <p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.</p> <p>УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>
<p>ОПК -1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса</p>	<p>ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа.</p> <p>ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры.</p> <p>ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве.</p> <p>ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.</p>
<p>ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации</p>	<p>ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом.</p> <p>ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии.</p>

<p>ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы</p>	<p>ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.</p>
--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед. 72 ак.час. (54 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64					34	30		
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	8					2	6		
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации							Зачёт		
Всего часов	72					36	36		

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			СРС
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	
3 курс, 5 семестр.					
Раздел 1. Предмет эстетики					
1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»		2			
2. Эстетическое знание и его формы		2			
Раздел 2.История эстетики					
3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды древнего Востока		2			
4. Античная эстетика		4			
5.Эстетика Средневековья		2			
6. Эстетика Возрождения		4			
7. Эстетика классицизма		4			
8. Эстетика Просвещения		2			
9. Эстетика романтизма		2			
10. Немецкая классическая эстетика		4			
11. Русская эстетика XI – первой половины XIX в.		2			
12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI в.		2			
13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI в.		4			
3 курс, 6 семестр.					
Раздел 3. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание					
14. Возникновение и развитие эстетического сознания и		4			

эстетической деятельности. Структура эстетического сознания.					
15. Основные эстетические категории		6			
Раздел 4. Художественное творчество. Искусство					
16. Теоретические проблемы художественного творчества		4			
17. Искусство как эстетический феномен		4			
18. Виды искусства		6			
Раздел 5. Эстетическая культура					
19. Эстетика, природа, экология		2			
20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика		2			
Итого:	72	64			8

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Эстетика» является то, что компетенции формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Тема 1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»	<p>Эстетика (от др.-греч. aisthanomai - чувствовать; aisthētikos - воспринимаемый чувствами) – философская наука о духовно-чувственном отношении человека к действительности, изучающая опыт ее творческого освоения в культуре и искусстве.</p> <p>Классическая эстетика (VI в. до н.э., классическая античность – XIX в. н.э.) как наука о прекрасном, философия искусства. Смысловое ядро и границы классической эстетики, связанные с чувственным, эмоциональным отношением к миру, с проблематикой эстетического восприятия и художественного творчества (мимесис, катарсис, вдохновение, эстетическое наслаждение, вкус). Центральные для классики эстетические категории (прекрасное, трагическое, возвышенное, комическое) и понятия (мера, гармония, калокагатия, канон, порядок, симметрия, ритм, образ, символ). Антропоцентризм и теоцентризм. Принципы универсализма и незаинтересованности. Внутренняя</p>

		<p>полемичность, вариативность классической эстетики. Неклассическая эстетика (XX-XXI вв.) как результат смещения всех составляющих эстетического поля из философской сферы в эмпирическую.</p> <p>Перенос внимания с чувственно-эмоционального отношения к миру, с эстетического наслаждения на интеллектуальное удовольствие, интерактивное взаимодействие с артефактом. Неклассическая эстетика как философия духовной и материальной культуры, искусства и творчества. Акцент на гротескном, шоковом, безобразном, дисгармонии, асимметрии, диссонансе. Появление паракатегорий (абсурд, симулякр, концепт, объект). Отказ от принципов нормативности, иерархичности в пользу релятивизма. Переход от незаинтересованности к ангажированности. Выход из лингвоцентризма в телесность. Хронотипология неклассических форм художественно-эстетического сознания. Преобладание эстетического над художественным.</p> <p>Постнеклассическая эстетика как синтез элементов классики и неклассики.</p> <p>Эстетическое как наиболее общая категория эстетики, посредством которой обозначается ее предмет; как метакатегория, являющаяся для данной области знания системообразующей.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4;</p>	<p>Тема 2. Эстетическое знание и его формы</p>	<p>Эстетическая интуиция как источник эстетического знания и первая его форма. Связь эстетической интуиции с пространственно-временными структурами человеческой памяти и видами образного мышления, возникающими в процессе практической деятельности человека и художественного творчества. Мифология как первоначальная форма проявления эстетической интуиции и как «почва» искусства.</p> <p>Эстетические идеи, взгляды, эстетическая теория как формы эстетического знания. Идея гармонии как ранняя разновидность проявления эстетического знания, сопряженного с космологией. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве.</p> <p>Процесс формирования эстетической теории.</p> <p>Становление эстетики в качестве самостоятельной научной дисциплины. Место эстетики в структуре философского знания. Соотношение эстетики с другими науками: искусствознанием, теорией культуры, историей, этнологией, психологией, педагогикой, социологией, политологией, экономикой. Обратное воздействие эстетики на другие отрасли знания в XX-XXI вв.: процессы эстетизации философии, политики, науки, информатики.</p> <p>Эстетика и культурная традиция. Эстетика и духовный мир человека. Эстетика и жизнь.</p>
<p>Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ</p>		

<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Тема 3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды Древнего Востока</p>	<p>Ранние проявления искусства и их первоначальные функции. Неолитическая революция и ее значение для развития искусства. Особенности первобытного искусства (миф, символ, художественные архетипы, примитивизм, изография и иероглифика). Предпосылки возникновения эстетических взглядов в Древнем мире (концепции рождения космоса из хаоса, попытки осмысления и описания красоты).</p> <p>Культура древнейших цивилизаций: общее и особенное. Эстетические проблемы в художественной культуре Древнего Востока. Мифы, ритуалы, виды и жанры искусства (эпос, фольклор, поэзия, проза, театр, музыка, живопись, скульптура, архитектура). Субординация искусств. Эстетическая проблематика в Священных книгах («Ригведа», «Авеста», «Книга мертвых», «Библия»).</p> <p>Древний Египет: специфика понимания прекрасного, возвышенного и трагического; древнеегипетский канон в живописи и архитектуре; проблемы религиозного реализма; особенности декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Древняя Индия: индуизм, буддизм и художественный канон Индии: вопросы происхождения искусства в ведической литературе («Натьяшастра»); эстетические идеалы; проблемы гармонии и красоты; духовный характер прекрасного как выражения абсолютного совершенства; медитация как путь эстетического постижения; эпос; семантическая роль танца в Древней Индии.</p> <p>Древний и Средний Китай, Древняя Япония: эстетические ракурсы конфуцианства, даосизма, чань-буддизма, синтоизма, дзен-буддизма; эстетические аспекты психической деятельности; отношение к природе и природа искусства; место и роль человека в художественном универсуме, пространственная символика, иероглифика и каллиграфия; гравюра, поэзия, музыка, театральные условности.</p> <p>Эстетические идеалы Древнего Востока в контексте современной западноевропейской культуры.</p> <p>Древневосточная тематика в кинематографе.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Тема 4. Античная эстетика.</p>	<p>Эстетические парадигмы античной культуры. Основные понятия: космос, гармония, пропорция, мера, симметрия, канон, техне, калокагатия, мимесис, пойэсис, катарсис, телесность. Категории: прекрасное, трагическое, комическое. Периодизация античной эстетики: хтоническая эстетика (архаика); ранняя, средняя, высокая классика; эстетика эллинизма.</p> <p>Хтоническая эстетика</p> <p>Эстетические представления периода архаики: космологическая эстетика Гомера, Гесиода.</p> <p>Античная классика</p>

		<p>Эстетически взгляды Пифагора. Философия как эстетика бытия. Учение о числе. Музыкальная эстетика. Космологическая гармония сфер. Гармония как единство противоположностей. Красота как симметрия частей. Канон. Воспитательная роль искусства. Эстетика и медицина.</p> <p>Эстетические воззрения Гераклита. Диалектические философские основания: «все возникает через борьбу»; «все течет и изменяется»; «природа любит скрываться». Гармония как результат борьбы и единства противоположностей (метафоры лука и лиры). Мера как всеобъемлющий художественный принцип, эстетика космоса. Модификации огня как объективная основа прекрасного. Родовая относительность красоты. Эстетические идеи Сократа. Целесообразность как условие прекрасного и критерий его относительности. Прекрасное и доброе (калокагатия). Телесное и духовное в искусстве. Искусство как подражание природе (скульптура, живопись) и созидание вещей (ремесла). Метод майевтики. Сократическая ирония.</p> <p>Эстетика Платона. Связь эстетики с теорией припоминания и теорией государства. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Сверхчувственный характер истинно прекрасного, его безотносительность. Красота как любовь к идеям, ее бытийственный характер. Философский экстаз, мистическое постижение прекрасного. Мимесис как подражание абсолютной красоте мира идей. «Три скамьи». Чувственные вещи как тени идей. Искусство как тень теней, копия копий; живопись – «наводнительница теней». Платоновская «пещера». Боговдохновенность художественного творчества: идея «трех колец». Две музы – упорядочивающая и сладострастная. Социальный статус искусства. Институт оценщиков. Теория художественного воспитания. Идеальное произведение искусства. Мера как синтез предела и беспредельного. Гармония и ритм как проявления всего сущего. Эстетика космоса. Жизнь как кукольная игра богов.</p> <p>Эстетика Аристотеля. Учение о материи и форме (гилеоморфизм). Полемика с Платоном: «Мой учитель - вещи, которые не умеют лгать». Систематизация признаков прекрасного как свойства самих вещей (порядок, соразмерность, определенность, ограниченность, единство в многообразии, цельность). Теория искусства. Мимесис и классификация искусств по средствам, предмету, способу подражания. Роды и виды поэзии: эпос, лирика, драма (трагедия и комедия). Теория драмы и определение трагедии в «Поэтике» Аристотеля. Представления о творческом процессе как интеллектуальном акте, об эстетическом восприятии как радости узнавания. Теория эстетического воспитания.</p>
--	--	---

		<p>Музыкальная эстетика. Учение о катарсисе как очищении при помощи сострадания и страха подобных аффектов. Неясные места в эстетике Аристотеля и особенности их трактовок в последующие эпохи.</p> <p>Эллинизм</p> <p> Специфика цезаристской культуры. Новые черты греко-римской эстетики: экспрессивность, символизм, аллегоризм, субъективизм, психологизм, индивидуализм. Сочетание реализма со схематизмом. Примат воображения и фантазии над подражанием. Культ формы. Риторика.</p> <p> Эстетические учения стоиков, эпикурейцев, скептиков, теоретиков искусства.</p> <p> Неоплатонизм. Учение о едином и его ипостасях (ум, душа, космос). Красота как сугубо духовное образование. Иерархия красоты. Световая символика. Огненный и софийный эйдосы. Мифология и творчество как созерцание и проявление софийности. Эстетические образы в «Эннеадах».</p> <p> Проблемы экранизации античных сюжетов.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Тема 5. Эстетика Средневековья</p>	<p>Преимственность и различия между античной и христианской эстетикой. Христианская вера как доминанта эстетического сознания. Аллегоризм и символизм как системообразующие признаки средневекового искусства (готика, иконопись, духовная музыка, рыцарская поэзия, куртуазные романы, городская литература, фавлю). Проблема авторства. «Неписаная теория» и ученая эстетика. Классификация искусств. Философско-эстетические различия между ранним и поздним Средневековьем. Противоборство неоплатонической и аристотелистской тенденций: францисканцы и доминиканцы. Христианские мифы и персонажи в мировой художественной культуре.</p> <p>Раннее Средневековье</p> <p> Аврелий Августин как систематик раннего христианства. Христианизация платонизма и неоплатонизма. Религиозные, метафизические, психологические, математические основания эстетики Августина. Христианский мистицизм. Бог как Совершенство. Теодицея. Свобода воли. Учение о знании. Наука и мудрость. Философия истории. «Исповедь»: психологический самоанализ. Прекрасное и соответственное. Лестница красоты. Учение о прекрасном: «Форма всякой красоты – единство». Безобразное как отсутствие формы. Атрибуты прекрасного: целостность, единство, симметрия, пропорция, порядок, равенство, сходство, подобие, различие, контраст, число, вес. Эстетическое восприятие: соразмерность познающего и познаваемого.</p> <p>Музыкальная эстетика: 5 видов музыкальных чисел.</p> <p>Понимание искусства и его значение в богопознании.</p>

		<p>Бозций. Пифагореизм и неоплатонизм ранних сочинений о музыке и арифметике. Тождество красоты и формы. Эстетические проблемы схоластического философствования.</p> <p>Позднее Средневековье</p> <p>Проблема веры и разума в обскурантизме и теологическом рационализме: поиски компромисса. Теория двух истин.</p> <p>Фома Аквинский. Учение о материи и форме (потенциальное и актуальное). Примат разума над волей. Гармонизация разума и веры. Аристотелизм Св. Фомы. Эстетика томизма: концепция божественной и земной красоты; искусство как богопознание; божественные знаки и символы в искусстве; объективное существование земной красоты; условия красоты (цельность, пропорциональность, ясность); природа человеческого искусства; стадии творческого процесса; проблема подражания. Влияние Св. Фомы на последующую христианскую эстетическую мысль.</p> <p>Учение о перспективе. Живопись – «книга для неграмотных», приобщающая их к истинному знанию.</p> <p>Византийская эстетика. Патристическая эстетика. Учение о прекрасном и его проявлении – свете. Василий Великий: красота есть свет. Эстетические концепции Афанасия Александрийского, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, псевдо-Дионисия Ареопагита. Категории прекрасного, образа, символа, знака, имени, идеала, искусства. Проблема символа в византийской эстетике как «неподобного подобия» божественного совершенства. Литургическая эстетика. Византийское искусство: архитектура, живопись, декоративное, ораторское искусство. Описания произведений искусства в экфрасисе.</p> <p>Средневековые лабиринты в современном искусстве.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Тема 6. Эстетика Возрождения</p>	<p>Эстетические доминанты эпохи. Религиозное и художественное сознание. Процессы секуляризации искусства. Античность как источник подлинной красоты. Возрождение и развитие идей эпикуреизма, неоплатонизма, аристотелизма. Специфика ренессансного гуманизма. Искусство как акт личного творчества. Идеи всемогущества художника, его соревнования с природой. Проблема героя. Философская эстетика и практическая эстетика. Возникновение «свободных искусств». Художественные открытия и новации.</p> <p>Единство формы, различие добра и красоты и связь между ними, любовь – как основа бытия и красоты (Н. Кузанский). Гармония и мера как основания прекрасного, учение о красоте и украшении, красоте</p>

		<p>вымысла, отказе от следования образцам (Ж.-Б. Альберти). Живопись как философия и наука, обоснование ее главенствующей роли среди других искусств, учение о перспективе (Л. да Винчи). Красота, гармония и грация; проблемы эстетического воспитания (М. Фичино, П. делла Мирандола). Проблемы эстетики в творчестве Бокаччо, Петрарки, Данте, Дюрера, Рабле, дю Белле, Монтеня, Сервантеса, Шекспира. Мировое значение искусства и эстетики Ренессанса. Современные дискуссии. Ренессансные сюжеты в киноискусстве.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Тема 7. Эстетика классицизма</p>	<p>Теория и художественная практика классицизма. Трагический гуманизм. Картезианство. Рационалистическое переосмысление античной эстетической традиции. Две картины мира: классицизм и барокко. Природа и культура. Эстетика и этика. Теории аффектов, модусов, острого ума. Нормативность классицизма, примат содержания. Виды и жанры искусства, их иерархия. Проблема условности и типизации в искусстве. Дискуссии о мимесисе и катарсисе. Теория драмы (Н. Буало). Конфликт любви и долга. Правило трех единств. Следование образцам. Котурны. Функции искусства. Театр П. Корнеля и Ж. Расина. Спор пуссенистов и рубенсистов о рисунке и колорите. Г.-В. Лейбниц, М. Опиц, И.-К. Готшед об эстетике и искусстве. Революционный классицизм Ж.-Л. Давида. Псевдоклассицизм. Классицизм и академизм. «Новый классицизм» в искусстве последней трети XX в. Классицизм как современный киноприем.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Тема 8. Эстетика Просвещения.</p>	<p>Эстетика и наука: «знание – сила». Сенсуализм, эмпиризм, механистический материализм. Натура и культура, искусство и цивилизация. Эстетика и идеология. Искусство и общество. Эстетика и мораль. Демократизм и антиклерикализм. Критика теории классицизма и изящных искусств. Новая концепция человека и общества: «дитя природы», tabularasa, естественное право. Единство духовного и телесного. Воспитание гражданственности. Новая теория подражания: верность действительности. Нарастание реалистических тенденций в литературе, драматическом и оперном театре, живописи, музыке, балете. Сентиментализм. Защита нового искусства: «Все жанры хороши кроме скучного». Смешение жанров: «мещанская трагедия». Художественная правда. Проблема народности искусства. Различение прекрасного и возвышенного. «Лаокоон. О границах живописи и поэзии» Г.-Э. Лессинга Разграничение живописи и поэзии: литературные приоритеты. Теория литературы и теория драмы. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Смешение высокого и низкого жанров. Теория естественного эстетического вкуса.</p>

		Особенности английского (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, А. Шефтсбери, Э.Бёрк, Г. Хоум, У. Хогарт, Д. Юм), немецкого (И. Винкельман, Г.-Э. Лессинг, И. Гердер, И. Фостер), французского (Ш. Монтескье, Ф.-М.-А. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро) Просвещения. Просветительский проект и современность, его отражение в кинематографе.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Тема 9. Эстетика романтизма	<p>Художественно-эстетические доминанты: воображаемые миры, загадочность, эмоциональность, психологизм, исповедальность, ирония, национально-историческое своеобразие («дух эпохи», «местный колорит»).</p> <p>Тираноборчество. Стоический пессимизм. Пантеизм. «Искусство для искусства», «башня из слоновой кости»: экзотические путешествия и «путешествия в кресле», культ любовного чувства, религиозные искания.</p> <p>Магистральные темы: быстротечность времени, разлад с миром, меланхолия («болезнь века»), мировая скорбь, одиночество, индивидуальная свобода. Жизнь как синтез противоречий, гармония как единство противоположностей – прекрасного и уродливого, возвышенного и смешного, старого и нового.</p> <p>Эстетизация безобразного. Отказ от деления искусства на «высокие» и «низкие» жанры: синтетический роман.</p> <p>Стилевые особенности: живописность, символика.</p> <p>Специфика французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, американского, русского романтизма.</p> <p>Философские основания. Эстетика Ф.В.Й. Шеллинга. Философия тождества и метод конструирования. Система трансцендентального идеализма и философия искусства. Искусство как завершение мирового духа, самосозерцание абсолюта, «бесконечность бессознательности». Красота как основная особенность искусства, соразмерность идеального и реального, бесконечность, выраженная в конечном. Спор о красоте в искусстве и природе: художественная красота выше природной. Примат интуиции. Культ гения, абсолютной свободы творчества. Иррациональный характер художественного творчества. Искусство как прообраз науки, «извечный и подлинный органон» философии. Философия искусства как «наука о Всем». Роль мифологии как связующего звена между поэзией и науками. Концепция развития искусства от чувственного к духовному, от пластического к живописному. Попытка преодоления крайностей классицизма и эмпиризма в «новой эстетике». Искусство как целостность. Новая классификация искусств: круг вместо пирамиды. Идеи синтеза искусств. Роман как синтез эпоса с драмой.</p>
УК-5; ОПК-1;	Тема 10. Немецкая классическая	А. Баумгартен. Введение термина «эстетика» для выделения самостоятельной области философского

ОПК-3; ОПК-4	<i>эстетика</i>	<p>знания. Структура эстетики.</p> <p>Ф. Шиллер: «Письма об эстетическом воспитании человека». Теория культуры и концепция эстетического воспитания. Критика разделения труда. Искусство как средство воспитания целостного, гармонического человека. Гармония – центральная эстетическая категория, ее выражение – грация. Красота как проявление гармонии и побуждение к игре. Роль игры в жизни и в искусстве. Незаинтересованность эстетического суждения. Эстетический идеал и идеализация. Периодизация художественной истории. Шиллер – драматург. «Рупоры идей».</p> <p>И.В. Гёте. Веймарский классицизм. Искусство как живое целое. Художник как господин и раб природы. Правда и правдоподобие в искусстве. Искусство как соперничество с природой, эстетическое преобразование действительности. Теория цветов. Poleмика с натуралистами. Воплощение идей о гармонии и идеале в творчестве Гёте.</p> <p>И. Кант. Докритическая эстетика: «Наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного». Влияние английской эмпирической традиции. Эстетика в системе «Критик». «Критика способности суждения». Эстетика как завершающая часть философской системы, критика прекрасного, а не наука о прекрасном.</p> <p>Незаинтересованность эстетического чувства.</p> <p>Аналитика прекрасного и возвышенного. Свободная красота и привходящая красота. Учение о гении и идеале. Классификация искусств. Теория вкуса.</p> <p>Антиномии вкуса. Отличие неопределенной эстетической идеи как «трансцендентного понятия разума о сверхчувственном, необъяснимого представления воображения» от логического понятия.</p> <p>Заключение об антиномичности разума. Кант и неокантианство, посткантианство.</p> <p>Г.В.Ф. Гегель. Эстетика в универсальной системе идеалистической диалектики. Соотношение искусства, религии и философии как форм проявления мирового духа. Искусство – чувственное изображение абсолюта. Эстетика как философия искусства. Искусство как форма самопроизводства человека во внешнем мире.</p> <p>Логический подход к искусству (диалектика формы и содержания). Исторические формы искусства (символическая, классическая, романтическая), их категориальные и видовые доминанты. Единство исторического и логического. Диспропорции в развитии искусства. Проблема «смерти искусства». Свободные искусства и перспективы их развития. Эстетический идеал как истина духа, действенность искусства.</p> <p>Проблемы художественной типизации.</p>
УК-5;	<i>Тема 11. Русская</i>	Художественно-эстетическая культура Древней Руси (XI

<p>ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p><i>эстетика XI – первой половины XIX века</i></p>	<p>– XVII вв.). Связь с античной и византийской традициями. Органическое соединение языческой и христианской культуры в древнерусской эстетике. Духовность, соборность, софийность, каноничность. Прекрасное и возвышенное. Категория дива. Метафоры-символы. Эстетика аскетизма и исихазма. Иконоборцы и иконопочитатели. Эстетические аспекты иконописи. Поэтика литературы, архитектуры, пластики, церковной музыки. Сохранение и развитие традиционных ценностей в современной православной эстетике. Кинематографические образы Древней Руси. Реформы Петра I и их значение для искусства и эстетики. XVIII в.: русский просветительский классицизм. М.В. Ломоносов; красота как познание; учение о «возбуждении страстей»; проблема возвышенного; теория трех штилей. В.К. Тредиаковский: происхождение, классификация и функции искусства с позиций историзма. Н.И. Новиков: эстетическое как совершенное; полемика просветителей с масонами. А.Н. Радищев: взаимообусловленность красоты мира и человека; вольность как условие совершенства. Русское барокко. Сентиментализм (Н.М. Карамзин). Первая половина XIX в. Становление эстетики как науки в России (А.Ф. Мерзляков, В.Ф. Одоевский). Эстетика русского романтизма (Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский). Эстетические воззрения декабристов. Проблемы эстетики в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Эстетика славянофилов (А.С. Хомяков). Эстетические взгляды революционных демократов. В.Г.Белинский: «движущаяся эстетика». А.И. Герцен об историческом развитии искусства. Н.Г. Чернышевский об эстетических отношениях искусства к действительности: «прекрасное есть жизнь». Проблемы реализма и народности искусства.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p><i>Тема 12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI века</i></p>	<p>Проблемы эстетики и искусства в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Критический реализм. Эстетические взгляды Г.В. Плеханова. Русская религиозно-философская эстетика. Теургическая эстетика Серебряного века. Философия всеединства В.С. Соловьева: искусство как свободная теургия; софиология и учение о духовно-прекрасном. Эстетика русского символизма (А. Белый, В.И. Иванов, А.А. Блок). Философия космизма и ее эстетические аспекты (Н.Ф. Федоров). Эстетика русского экзистенциализма (Н.А. Бердяев). Эстетика русского авангарда (К. Малевич, В.В. Кандинский). Религиозно-антропологическая эстетика П.А Флоренского. Историко-философская эстетика А.Ф. Лосева. Культурологическая эстетика М.М. Бахтина. Структурно-семиотическая эстетика Ю.Б. Лотмана.</p>

		Советская эстетика и искусство социалистического реализма.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Тема 13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI века	<p>Художественно-эстетические тенденции середины XIX века</p> <p>Эстетика позитивизма (О. Конт, И. Тэн) как теоретическая основа натурализма в западноевропейском искусстве.</p> <p>Эстетика философии жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель).</p> <p>Эстетика позднего романтизма (Г. Спенсер, Дж. Рескин) и художественная практика конца XIX в. (праерафаэлиты, импрессионизм). Живопись и фотография. Проблемы фотографической выразительности (Э. Делакруа, Ш. Бодлер, Э. Золя, импрессионисты).</p> <p>Неклассическая эстетика</p> <p>Модернизм</p> <p>Характерные признаки нонклассики в эстетике и искусстве. Философско-эстетическая специфика модернизма. Модернизм и авангард: общее и особенное.</p> <p>Психоаналитическая эстетика. Классический фрейдизм.</p> <p>Искусство и мораль, искусство и религия. Концепция бессознательного и ее место в эстетической теории З. Фрейда. Я и Оно. Либи́до. Эдипов комплекс. Эрос и Танатос. Пансексуализм. Садомазохизм. Искусство как форма сублимации. Компенсаторная функция искусства. Сновидческая концепция творчества. Психокритика.</p> <p>Миф и символ в эстетике фрейдизма. Проблема интуитивных оснований творчества. Фрейдизм и сюрреализм (литература, живопись, театр, кинематограф). Концепция автоматического письма.</p> <p>Неофрейдизм. Отход от крайностей биологизма и пансексуализма. Перенос внимания на цивилизационные и социальные проблемы. К. Юнг о коллективном бессознательном. Понятие архетипа и его значение для искусства и эстетики. Социокультурные основания искусства. Фрейдомарксизм (Э. Фромм). Специфика американского неофрейдизма. Г. Маркузе об эросе и цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в леворадикальной эстетике. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции. Процессы респектабилизации порнографии в кинематографе.</p> <p>Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного.</p> <p>Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари.</p> <p>Либи́дозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара.</p> <p>Эстетические взгляды Ю. Кристевой: психоанализ и неотомизм.</p> <p>Психоанализ и кино.</p> <p>Эстетика интуитивизма. Иррациональное истолкование интуиции у А. Бергсона. Интуиция как идеал</p>

	<p>непосредственного и абсолютного знания. Понятия длительности и жизненного порыва. Эстетическая интуиция и симпатия. Суггестивная функция творчества. Проблемы ритма в искусстве. Художественное мифотворчество. Учение о смехе. Проблемы ассоциативной, эмоциональной памяти. Интуитивизм и литература потока сознания (М. Пруст, Дж. Джойс, У. Фолкнер).</p> <p>«Философия духа» Б. Кроче. Учение о языке. Эстетика как общая лингвистика. Искусство как выражение, выражение как искусство. Значение крочеанства для развития современного искусства.</p> <p>Феноменологическая эстетика (Э. Гуссерль, Р. Ингарден, М. Мерло-Понти, М. Дюфренн). Теория интенциональности сознания. Проблема феноменологической редукции. Р. Ингарден о многослойной структуре художественного произведения, проблемах его интерпретации. М. Дюфренн об экзистенциальном априори художника, артизации действительности, хэппенинге в искусстве.</p> <p>Эстетика экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар). Проблемы «несчастливого сознания» в философии и искусстве: заброшенность в существование, бытие-к-смерти, абсурд, одиночество, пограничная ситуация, выбор, нечистая совесть, тоска, тошнота. Тенденции эстетизации философии. Экзистенциальный психоанализ. Теория воображения Ж.-П. Сартра. Творчество как прорыв границ экзистенции у А. Камю: абсурд и бунт. Концепция ангажированности литературы. Экзистенциализм и театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет). Экзистенциалистские основания «театра жестокости» А. Арто. Идеи трансгрессии и потлача у Ж. Батая. Современный абсурдизм. Экзистенциалистские и абсурдистские мотивы в кинематографе.</p> <p>Эстетика неотомизма. Учение Ж. Маритена о красоте: соотношение красоты и истины, веры, творения, гармонии. Религиозная сущность искусства. Искусство и христианский гуманизм. Художник и абсолют. Идеал, канон, художественное формотворчество.</p> <p>Неотомистский взгляд на искусство модернизма. Э. Жильсон о прекрасном, эстетическом наслаждении, специфике художественного творчества. Концепция живописи как пластического, а не изобразительно-подражательного искусства. Обоснование закономерности авангардных художественных явлений.</p> <p>Эстетика персонализма. Э. Мунье о проблеме субъективности в художественном творчестве. Вопросы кино и фотографии в эстетике персонализма. Персоналистская кинокритика (А. Базен).</p>
--	---

		<p>Эстетика неопозитивизма. Философское учение о языке и семантические основания искусства. Произведение как знак. Эстетика структурализма: означаемое и означающее в художественном языке, текст, письмо, проблемы формального анализа произведения искусства (К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт, Ф. Соллерс). Структурализм и «новый роман», «новая критика». «Новая волна» в кинематографе. Семантическая эстетика. Ч. Моррис о художественном творчестве как особом языке, вымысле и «предположительном поведении» в искусстве. Понятие эстетической информации у С. Лангер. Социально-символическая эстетика о статусе искусства и его потребителя, о компенсации социальной неполноценности в рекламе и моде.</p> <p>Эстетика прагматизма. Утилитаризм и инструментализм в подходах к искусству, принципы практицизма и индивидуализма. «Искусство как опыт» Д. Дьюи. Проблемы растворения искусства в жизни. Соотношение массового и элитарного в искусстве. Вопросы эстетической оценки: «критерий удовольствия». Проблематика эстетического восприятия. Границы эстетического в эстетике прагматизма. Эстетика функционализма и ее влияние на архитектуру и градостроительство (Ле Корбюзье). Контекстуализм в эстетике: стирание границ между искусством и неискусством. Американский прагматизм и искусство «новой реальности» (поп-арт, оп-арт, боди-арт, гиперреализм, фотореализм, кинетическое искусство, земляное искусство, саморазрушающееся искусство, минимализм, концептуализм). Неонатурализм «новой фигуративности» в визуальных искусствах. Неопрагматизм Р. Рорти: случайность, ирония, солидарность.</p> <p>Постмодернизм</p> <p>Философско-эстетические основания (постфрейдизм, постструктурализм) и художественные предпосылки (искусство «новой реальности»). Теории деконструкции (Ж. Деррида), иронизма (У. Эко), симулякра (Ж. Бодрийар). Постмодернизм как феномен культуры: кросскультурность и транскультурность. Стирание границ между высокой и массовой культурой.</p> <p>Постмодернизм в искусстве: новая фигуративность, фабульность, мелодизм, «удовольствие от текста», интертекстуальность, многослойность, цитатность, сознательный эклектизм, полистилистика, персонажность, жестуальность. Постмодернизм в живописи, архитектуре, театре, литературе, музыке, балете. «Актуальное искусство»: инсталляции, перформансы, объекты. Постмодернизм в кино и других экранных искусствах. Специфика отечественного</p>
--	--	---

		постмодернизма.
Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Тема 14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания	Основные подходы к проблеме эстетической деятельности в истории эстетики: магическая, религиозная, трудовая, игровая, социобиологическая, психоаналитическая и др. теории ее происхождения. Основные формы эстетической деятельности. Природа как объект эстетической деятельности. Особенности эстетической деятельности в сфере труда. Дизайн. Реклама. Мода. Потребительская эстетика (консюмеризм). Игра как форма эстетической деятельности. Праздник, карнавал, маска как игровые феномены. Эстетическая деятельность и духовный мир человека. Эстетический опыт. Эстетическая и художественная деятельность. Эстетическая деятельность в системе массовых коммуникаций. Сущность и структура эстетического сознания, его особенности и характеристики. Эстетическая потребность как одна из важнейших духовных потребностей личности. Влияние массового сознания, массовой культуры на характер эстетических потребностей. Вопросы формирования эстетических потребностей: способы, средства, методы, цели. Эстетическое чувство: специфика, формы, сферы проявления. Эстетическое созерцание. Эстетическая интуиция. Эстетические эмоции и переживания. Эстетическое наслаждение. Психология эстетического восприятия, его национально-культурные особенности. Эстетическое отношение, эстетические суждения, оценки и ценности. Эстетический вкус: факторы развития. Эстетический идеал и его связь с моральными, религиозными, социально-политическими идеалами. Эстетические взгляды и теории: история формирования и актуальные проблемы. Вопросы эстетического воспитания и образования.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Тема 15. Основные эстетические категории	Система эстетических категорий и возможные подходы к ее построению. Эстетическое как наиболее общая категория эстетики. Эстетическое и совершенное, гармоническое, художественное. Эстетическое и эстетское. Прекрасное как доминанта классической эстетики: субъективные и объективные основания, социокультурная обусловленность. Прекрасное в жизни и в искусстве. Красота и красивость. Прекрасное и идеальное. Прекрасное и безобразное. Кич. Процессы эстетизации безобразного в современном кинематографе. Возвышенное как сверхмерное. Особенности восприятия возвышенного. Возвышенное и прекрасное. Возвышенное и героическое. Возвышенное и низменное.

		<p>Специфика воплощения возвышенного в разных видах искусства.</p> <p>Трагическое. Понятие трагической коллизии.</p> <p>Трагическое и экзистенциальные проблемы. Трагическое и героическое. Трагедия и фарс. Трагедия как жанр искусства. Трагедия оптимистическая и пессимистическая. Феномен катарсиса. Значение трагедии в эволюции эстетических переживаний.</p> <p>Комическое. Комизм как выражение противоречий человеческого существования. Специфика восприятия комического и его исторические формы. Особенности комического отрицания. Комическое и смешное. Юмор, ирония, иронизм, сарказм. Комедия. Проблема комического и трагикомического в современном кинематографе.</p> <p>Паракатегории неонклассики: абсурд, ризома, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.</p>
Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Тема 16. <i>Теоретические проблемы художественного творчества</i>	<p>Эстетическое и художественное. Эстетическая деятельность и художественное творчество. Психология художественного творчества. Социально-психологический, правовой, экономический статус творца. Художественная индивидуальность. Личность художника и его биография как культурно-эстетическая проблема. Мотивы творчества. Соотношение в художественном творчестве реального и ирреального, рационального и интуитивного, интеллектуального и эмоционального. Природа художественного таланта. Талант и гений. Воображение и фантазия.</p> <p>Ассоциативное мышление. Художественное мастерство. Профессионализм и любительство. Артистизм.</p> <p>Художественный жест. Проблема авторства и вопросы авторского права. «Смерть автора» и «анонимность» актуальных арт-практик. Эволюция авторского и жанрового кинематографа.</p> <p>Произведение искусства как цель и результат творческого процесса. Тенденции non finito в художественном творчестве. Художественный метод, стиль, жанр, манера. Критерии оценки художественной деятельности. Художник и общество. Свобода творчества и феномен ангажированности. Художник и публика. Социология художественного творчества.</p>
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Тема 17. <i>Искусство как эстетический феномен</i>	<p>Эстетика и искусствознание о специфике искусства и методах его исследования. Происхождение и сущность искусства. Эволюция представлений о природе искусства в истории эстетической мысли: искусство как techne, подражание, изображение, отражение, самовыражение.</p> <p>Художественность как воплощение эстетического в искусстве. Взаимосвязь содержательных и</p>

		<p>формальных компонентов искусства: форма-содержание. Художественный образ: проблемы типизации, идеализации, символизации. Проблема соотношения предмета и его образа в эстетике и искусстве. Персонификация художественного образа в лирическом герое, автопортрете, исполнителе. Роль нормы и канона в процессе создания художественного образа. Художественная условность. Художественный образ и символ. Символ и архетип в искусстве. Деконструкция образа в неклассической эстетике: образ и симулякр. Производство искусства и артефакт. Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики.</p> <p>Структурно-функциональный анализ художественного произведения. Тема, идея, замысел, смысл, направленность, пространственно-временная организация, композиция, ритм.</p> <p>Проблема оригинальности произведения искусства. Шедевр как высшее выражение оригинальности и совершенного мастерства. Оригинал и копия, подделка.</p> <p>Классификация произведений искусства: декоративно-прикладное искусство, «изящное искусство», «массовое искусство», арт-хаус.</p> <p>Семиотика искусства: художественный язык и эстетическая коммуникация. Проблемы тиражирования и репродуцирования. Эстетика и художественная критика. Художественно-эстетические аспекты киноведения.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4</p>	<p>Тема 18. Виды искусства</p>	<p>Система искусств и виды искусства. Историческая обусловленность возникновения и развития различных искусств. Принципы классификации искусств. Типы классификации в истории эстетической мысли. Выразительные и материально-технические средства различных искусств. Соотношение видов и жанров искусства. Принципы жанрового деления в различных видах искусства. Миграция видов и жанров искусства. Типы взаимодействия искусств. Древний синкретизм. Синтез искусств: принципы соподчинения, коллажа, симбиоза, концентрации, ретрансляции. Синестезия как выражение образа в регистре всех человеческих чувств (светомузыка, синестетический фильм).</p> <p>Архитектура. Художественно-эстетическая специфика архитектуры, ее исторические и национальные особенности. Проблема красоты и пользы, красоты и украшения: единство функциональной, конструктивной и художественной сторон в архитектуре. Художественное пространство в архитектуре: формально-содержательные характеристики, проблема выразительности. Композиция и ансамбль. Архитектоника. Виды и типы архитектурных сооружений. Архитектурные стили,</p>

	<p>направления, школы. Архитектура и градостроительство: история вопроса и современные тенденции. Принципы эстетической организации среды обитания человека. Экстерьер и интерьер. Архитектура и дизайн. «Экологическая» архитектура: роль и значение ландшафта.</p> <p>Скульптура. Эволюция представлений о месте и функциях скульптуры в истории искусств. Проблемы духовного и телесного, выразительности и изобразительности. Художественные средства скульптуры: пластико-выразительный объем, силуэт, пропорции, моделирование поверхности, светотень. Особенности станковой, монументальной, декоративной скульптуры. Роль материала в создании скульптуры. Скульптурная техника: рельеф, барельеф, горельеф, круглая скульптура. Роль скульптуры в городской среде.</p> <p>Живопись и графика. Исторические этапы становления живописного искусства. Специфика художественного образа в живописи, характер его эстетического воздействия. Смысловое и пространственное восприятие живописи. Эстетические качества портрета, пейзажа, натюрморта, тематической композиции. Живописные средства: рисунок, цвет, светотень, колорит, прямая и обратная перспектива. Композиция. Особенности станковой, монументальной и декоративной живописи. Основные разновидности живописной техники: масляная живопись, акварель, гуашь, темпера, пастель, фреска и др. Эпохи, жанры, направления, стили, школы в живописи. Взаимодействие живописи с другими искусствами. Роль художника в кино. Проблемы рисованной анимации.</p> <p>Живопись и графика: общее и особенное. Рисунок как основное художественно-эстетическое средство графики. Линия, плоскость, цвет в графике. Графические техники. Виды графики: станковая, книжная и газетно-журнальная, плакатная, прикладная. Компьютерная графика в кино.</p> <p>Декоративно-прикладное искусство. Художественное оформление предметов быта и производства как выражение эстетических потребностей человека и общества. Понятие декоративности. Разновидности декоративно-прикладного искусства. Декор и мода. Народные художественные промыслы. Костюм, грим, бутафория в кино.</p> <p>Музыка. Возникновение музыки и специфика ее генезиса. Музыка и ритуал. Эволюция взглядов на природу и сущность музыки в истории эстетики. Выразительные средства музыки: мелодия, гармония, ритм, лад, мелодико-интонационный строй, композиция, тембр. Пространственно-временные факторы. Средства создания музыкального произведения: ассонанс,</p>
--	---

	<p>диссонанс, какофония, додекафония, алеаторика, сонорика. Музыка программная и непрограммная. Жанры музыкального искусства. Народная музыка, классическая музыка, оперная музыка, эстрадная музыка, рок-музыка. Музыка инструментальная и вокальная. Проблема интерпретации. Особенности музыкального восприятия. Роль музыки в кино. Специфика саундтрека.</p> <p>Хореография. История танца. Язык танца, его знаковый характер. Национальная специфика хореографии. Дансатность и драмбалет. Роль музыки и ритма, пластики, мимики, пантомимы. Особенности ритуального, народного, бытового, классического танца, неоклассики, модерн-данса, контемпорари-данса. Характеристики сольных, ансамблевых, массовых танцев. Балет: роль хореографа и исполнителей (корифеи, солисты, кордебалет). Балетные киноверсии. Танец в кино.</p> <p>Театр. Место и роль театра в истории культуры и искусства, его национальная специфика. Эволюция театральных форм и приемов. Синтетический характер театрального искусства, роль в нем литературы, драматургии, живописи, музыки, танца, постановочных средств. Пространственно-временные факторы: понятия хронотопа и темпоритма. Театральные системы и школы. Театр переживания и театр представления: психологизм и остранение. Режиссерский театр. Пьеса и проблема ее режиссерской интерпретации в театральном искусстве. Мастерство актера. Специфика театральной игры. Сценическое движение, сценическая речь. Роль сценографии. Особенности музыкального театра и кукольного театра. Функции театра в обществе. Театр и публика. Основные тенденции развития современного театрального искусства. Театральные приемы в кино. Спектакли на кино- и телеэкране.</p> <p>Эстрада и цирк как зрелищные искусства. Их игровая природа. Жанры эстрадно-циркового искусства, их специфические черты.</p> <p>Литература как освоение мира в художественном слове. Фольклор и литература: возникновение письменных традиций. Национальный язык и национальные литературы. Образный строй и структура литературного произведения. Проза и поэзия. Литературные жанры. Стили, направления, методы. Литературная основа других искусств (пьеса, сценарий, либретто). Литература и кино. Дискуссии о литературности в кино. Проблемы экранизации.</p> <p>Фотография как технический и художественный феномен: проблема видения. Фотоискусство: документальность и постановочность. Манипулирование изображением. Техника фотомонтажа. Фотореализм.</p>
--	--

		<p>Фотоискусство и киноискусство. Роль фотографии в обучении мастерству кинооператора.</p> <p>Кино. Генезис киноискусства: технический и художественно-эстетический аспекты. Изобразительно-фотографические и динамические основы киноискусства. Фотогения и киногоения. Синтетический характер искусства кино. Кино как коллективное, массовое искусство. Развлекательность и зрелищность. Реалистичность и иллюзионизм (линии Люмьера и Мельеса). Художественные средства киноискусства: план, монтаж, актерская выразительность, композиция, ракурс, свет, звук, ритм, движение и др. Школы, течения, направления, стили киноискусства.</p> <p>Эстетические особенности немого, звукового, игрового, документального, научного, анимационного фильма.</p> <p>Жанры киноискусства. Авторский и жанровый кинематограф. Влияние технологических новаций (цифровые технологии, многоканальные звуковые технологии и т.п.) на киноязык. Специфика кинематографических профессий. Художественно-эстетические задачи сценариста, художника, режиссера, актера, оператора, киноведа. Функции кинематографа в обществе. Кинематограф и другие экранные искусства. Кино и массмедиа. Кино как фактор эстетического воспитания.</p> <p>Телевидение. Взаимосвязь телевидения с другими видами искусства. TV как средство массовой коммуникации. Техническая и художественно-публицистическая доминанты. Телевидение и политика, идеология. Жанры телеискусства. Тележурналистика. Телерепортаж: режим реального времени.</p> <p>Художественная специфика телевизионного фильма, особенности его восприятия. Телесериал как эстетический феномен. Клип и реклама на TV. Роль телевидения в жизни человека и общества.</p>
Раздел 5. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Тема 19. Эстетика, природа, экология	<p>Природа как источник эстетического чувства. Эстетическое отношение к природе в восточной и западной эстетике, его историческая эволюция. Красота в природе и искусстве. Тема природы в различных видах и жарах искусства.</p> <p>Проблемы эстетической организации природной среды. Ландшафтное искусство. Садово-парковое искусство. Экологическая эстетика. Эстетический объект в философской эстетике и экоэстетике. Эколого-эстетическое воспитание. Эстетические взгляды «зеленых». Эстетизация окружающей среды (эстетика повседневности, энвайроментальная эстетика).</p>
УК-5; ОПК-1; ОПК-3;	20. Эстетика, искусство, общество,	<p>Эстетический потенциал культуры. Взаимосвязи эстетики и философии, культурологи, истории, религии, морали, точных наук, политики на разных этапах</p>

ОПК-4	<p><i>техника.</i> <i>Виртуалистика</i></p>	<p>развития общества. Проблемы сохранения культурного наследия. Социология искусства. Художественно-эстетическая картина мира.</p> <p>Культура и цивилизация. Эстетическая деятельность и машинное производство в условиях техногенной цивилизации. Техницизм в эстетике (Л. Мамфорд, В. Беньямин, М. Бензе). Искусство и научно-технический прогресс. Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.</p> <p>Виртуалистика как новый раздел постнеклассической эстетики, изучающий весь комплекс виртуальных явлений в сфере современного художественно-эстетического опыта. Понятие виртуальной реальности. Принцип интерактивности. Виртуальная реальность как художественный феномен.</p> <p>Классификация художественно-эстетической виртуальности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) естественная виртуальность (сновидения, грезы, мечты, видения наяву, галлюцинации, детские игры, фантазирование); 2) искусство как виртуальная реальность; 3) паравиртуальная реальность: а) психоделическое искусство; б) наработки элементов виртуальности в авангардно-модернистско-постмодернистском искусстве и актуальных арт-практиках, возникающие на базе традиционных «носителей» искусства, без применения электронной техники электроники; 4) протовиртуальная реальность – все формы и элементы виртуальности, возникающие или сознательно создаваемые на базе или с применением современной компьютерной техники: а) включение элементов виртуальной реальности в наиболее восприимчивые к ней виды «технических» искусств, в результате чего возникают начальные формы художественно-эстетической виртуальной реальности (компьютерные спецэффекты в кино, видео-инсталляции); б) создание на основе элементов виртуальной реальности артефактов массовой культуры и прикладных продуктов, содержащих признаки художественности (компьютерные игры, видео-компьютерные аттракционы, лазерно-электронные шоу, компьютерные тренажеры); в) возникновение арт-практик внутри Сети, транслирующих и адаптирующих к работе Интернета традиционные арт-формы (сетевая литература, виртуальные выставки, музеи, путешествия по памятникам искусства и т.п.), и появление принципиально новых сетевых арт-проектов (net-арт, трансмузыка, компьютерные объекты и инсталляции, сетевой энвайронмент и т.п.), рассчитанных на аудиовизуальное восприятие без сенсорного подключения реципиента к Сети;
-------	---	--

		<p>5) виртуальная реальность; 6) эстетическая виртуальная реальность, виртуал-арт. Влияние новых цифровых технологий на язык кино. Сетевое искусство. Особенности художественных проектов в Интернете. Компьютерные игры. Гостевые сайты. Гипертексты. Перспективы развития web-искусства.</p>
--	--	---

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Аристотель Об искусстве поэзии [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47027
2. Бычков В.В. Эстетика. М., 2016.
3. Гегель Г. Эстетика. Том I,II [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013.
Режим доступа Т I: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5915
Режим доступа Т II: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5916
4. Кант И. Критика способности суждения [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5921 Кривцун О. Эстетика. М., 2000.
5. Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров. 2-е изд. М., 2012.
6. Платон Сочинения Платона Часть 1 (Протагор. Эвтидем. Лахес. Хармид. Иппиас. Эвтифрон. Апология Сократа) [Электронный ресурс] . СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47038
7. Платон Сочинения Платона Часть 2 (Критон. Федон. Менон. Горгиас. Алкивиад первый. Алкивиад второй) [Электронный ресурс] Пб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47039
8. Платон Сочинения Платона Часть 4 (Федр. Пир. Лизис. Иппиас большой. Менексен. Ион. Феаг. Соперники. Иппарх) [Электронный ресурс] СПб. :

Лань, 2014. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47040.

9. Платон Сочинения Платона Часть 5 (Филеб. Кратил. Теэтет)

[Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47041

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:
«Айбукс», «Лань», «Юрайт».

3.1.2. Дополнительная литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб, 2000.
2. Базен А. Что такое кино? М., 1972.
3. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968.
4. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.
5. Бахтин М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
6. Белинский В.Г. Избранные эстетические работы. В 2-х т. М., 1986.
7. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
8. Бергсон А. Смех. М., 1992.
9. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
10. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie aethetica*. Т. 1. Раннее христианство. Византия. Т. 2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. 3-е изд. М., 2016.
11. Бычков В.В. Древнерусская эстетика. СПб., 2012.
12. Бычков В.В. Феномен иконы. М., 2009.
13. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. 2 изд. М., 2016.

14. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.
15. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог plus. М., 2013.
16. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., 2011.
17. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Эстетика символизма. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. 608 с., илл.
18. Герасимов С.А. Собрание сочинений. В 3-х т. М., 1999.
19. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
20. История эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1985-1990.
21. Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
22. Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
23. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
24. Искусство классицизма. М., 1994.
25. История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
26. История отечественного кино. М., 2005.
27. Камю А. Избранные произведения. М., 1993.
28. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
29. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
30. Кривцун О.А. Психология искусства. М., 2015.
31. Кривцун О.А. Творческое сознание художника. М., 2008.
32. Кроче Б. Эстетика. М., 2000.
33. Кулешов Л.В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
34. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
35. Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
36. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
37. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. I-VIII. М., 1963-1992.
38. Лотман Ю.Б. Об искусстве. СПб, 1998.

39. Малевич К. Собр. соч. в 5 т. Т.1-2. М., 1995-1998.
40. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 2 изд. М., 2016.
41. Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
42. Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
43. Новые аудиовизуальные технологии. М., 2005.
44. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
45. Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1962-1970.
46. Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2-х т. М., 1978.
47. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
48. Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
49. Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х т. М., 1990.
50. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
51. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб, 2001.
52. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
53. Спор о древних и новых. М., 1985.
54. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.
55. Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.
56. Теракопьян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.
57. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
58. Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.
59. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996.
60. Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.
61. Чернышевский Н.Г. Эстетика. М., 1958.
62. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
63. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.

64. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 5. М., 2012.
65. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 6. М., 2013.
66. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 7. М., 2014.
67. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
68. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.
69. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.
70. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

- Античная философия. Энциклопедический словарь. М., 2011.
- Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1, 2. М., 2007.
- Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
- Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Изд. 2. М., 2010.
- Словарь средневековой культуры / Под редакцией А.Я. Гуревича. М., 2003.
- Энциклопедия романтизма. М., 2001.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)
 2. Текстовые источники по курсу «Эстетика» на цифровых носителях для пользователей Интернета.
- Просветительский проект «Арзамас. Академия»: <http://arzamas.academy>

- The Metropolitan Museum of Art, New York опубликовал в открытом доступа 422 каталога выставок, некоторые из которых можно скачать в формате pdf: <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использований 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>
- Коллекции открытого доступа музея Tate – оцифровано 70 тыс. картин в высоком разрешении: <http://www.tate.org.uk/art/>
- Getty Museum (США) в открытом доступе 250 книг по искусству: <http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/inde..>
- Британская библиотека открыла доступ к 100 тыс. изображений с возможностью их свободного использования и редактирования: <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary>
- На сайте Solomon R. Guggenheim Museum 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: http://bit.ly/guggenheim_archive
- На сайте National Gallery of Art (США) в открытом доступе репродукции картин Ван Гога, Гогена, Рембрандта и других художников <http://1.usa.gov/1eDsUAp>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе
_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Современные аудиотехнологии»**

**Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных
искусств**

Квалификация выпускника звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения очная

Москва, 2024

Авторы: Сологубов А.Н., доцент кафедры звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от «23» августа 2017г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Современные аудиотехнологии» является изучение современных цифровых технологий, истории и особенностей их развития, а также способов их применения в современном производстве фонограмм аудиовизуальных искусств.

Задачи курса:

- познакомить студентов с эволюционными фазами развития аудиотехнологий, уделив особое внимание цифровым технологиям;
- познакомить студентов с разными моделями аудио оборудования, применяемого в современном производстве фонограмм;
- обучить студентов определять техническое обеспечение проекта для решения поставленной творческой задачи в производственных условиях.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Современные аудиотехнологии» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является обязательной дисциплиной базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 3-4 года обучения в 6-8 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа, из них 106 академических часов контактной работы, 110 академических часов самостоятельной работы и 36 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для решения производственных задач с учетом технологических особенностей и возможностей материально-технологической базы практические занятия по дисциплине проводятся в форме мелкогрупповых занятий (группа не более 8 и не менее 5 человек).

Дисциплины, предшествующие изучению «Современных аудиотехнологий» - «Рабочие станции для аудио», «Звуковое оборудование», базовый уровень «Основ звукорежиссуры аудиовизуальных искусств» и «Акустики». В свою очередь дисциплина «Современные аудиотехнологии» является базовой для освоения таких дисциплин, как продвинутый уровень дисциплины «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», «Технология производства первичных фонограмм», «Технология озвучивания», «Технология монтажа фонограмм», «Технология перезаписи фильма», «Технология и практика дизайна звука».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен *знать* оборудование, используемое при записи звука в кинопроизводстве; основные принципы устройства, работы и построения современных электронных приборов, используемых при записи фонограммы;

уметь анализировать физические процессы, лежащие в основе работы электронных устройств; анализировать простые электронные схемы и техническую документацию;

владеть навыками работы с цифровым оборудованием и современными технологиями звукорежиссуры в кино.

Данная дисциплина также должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

<p>ПКО - 2 Способен создавать на профессиональном уровне и фонограмму в составе аудиовизуального произведения.</p>	<p>ПКО -2.1. Знает технологические задачи работы над фонограммой аудиовизуального произведения;</p> <p>ПКО -2.3. Умеет создать технологический цикл работы со звуком в соответствии с режиссерской разработкой сценария, определить необходимое оборудование для решения поставленной творческой задачи;</p> <p>ПКО -2.5. Умеет создавать завершенную фонограмму аудиовизуального произведения, зафиксированную на физическом носителе;</p> <p>ПКО -2.8. Владеет навыками работы с цифровым оборудованием и современными технологиями звукорежиссуры в кино.</p>
<p>ПКО - 4 Способен применять различные современные профессиональные технологии звукорежиссуры произведений аудиовизуальных искусств</p>	<p>ПКО -4.1. Знает современные профессиональные технологии звукорежиссуры по производству первичных фонограмм произведений аудиовизуальных искусств, устройство и возможности оборудования, предназначенного для первичной записи звука на площадке;</p> <p>ПКО-4.3. Знает современные профессиональные технологии звукового дизайна, возможности Avid Pro Tools и других программ по звуковому монтажу и обработке фонограммы;</p> <p>ПКО -4.6. Умеет эксплуатировать оборудование для первичной записи звука;</p> <p>ПКО -4.9. Владеет технологиями и практическими навыками работы по записи первичных фонограмм;</p> <p>ПКО -4.12. Владеет навыками работы с современной звуковой студийной техникой и специальным профессиональным оборудованием для кино- и видеомонтажа;</p> <p>ПКО -4.13. Владеет навыками работы с современной звуковой студийной техникой и специальным профессиональным оборудованием для перезаписи фильма.</p>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>7</u> зач. ед. <u>252</u> час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем									

(контактные часы):									
Практические и семинарские занятия	100						32	36	32
Индивидуальная работа	6						2	2	2
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	110						38	34	38
Практический блок:									
Создание проекта									
Форма промежуточной аттестации	36						Заче т		Экзамен 36
Всего часов	252						72	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
6		72		8	24	2	38
1	Введение в дисциплину Тема 1. Системная интеграция оборудования, как основа проектирования современных студийных комплексов	4			2		2
2	Тема 2. Составление технического задания для подбора оборудование на съемки	4			2		2
3	Тема 2. Составление технического задания для подбора оборудование на съемки	4			2		2

4-6	Тема 3. Коммутационная блок-схема. Правила построения и особенности. Принципы составления блок-схем и принципиальных схем электропитания	8			4	2	2
7	Тема 4. Практическое задание по составлению блок-схемы коммутации оборудования.	4			2		2
8	Тема 5. Акустические особенности студийных помещений малых объемов.	4		2			2
9	Тема 6. Акустические особенности и состав оборудования студии речевого озвучивания.	4			2		2
10	Тема 7. Акустические особенности и состав оборудования студии шумового озвучивания.	4		2			2
11	Тема 8. Технические особенности контрольных комнат различного назначения и принципы их проектирования с учетом применяемого оборудования	4			2		2
12	Тема 9. Акустические особенности контрольных комнат и принципы их проектирования с учетом применяемого оборудования	4			2		2
13	Тема 9. Акустические особенности контрольных комнат и принципы их проектирования с учетом применяемого оборудования	6		2	2		2
14-15	Тема 10. Акустические особенности студий перезаписи, принципы их проектирования с учетом задач и особенностей применяемого оборудования	10			4		6
15	Тема 11. Акустические особенности студий записи музыки и принципы их	12		2			10

	проектирования						
		72		8	24	2	38
7		72		8	28	2	34
1	Тема 11. Акустические особенности студий записи музыки и принципы их проектирования	4		2			2
2	Тема 12. Вспомогательные студийные помещения	4			2		2
3	Тема 13. Системы озвучивания помещений и открытых пространств	4			2		2
4	Тема 13. Системы озвучивания помещений и открытых пространств	4			2		2
5-7, 12-13	Тема 14. Практическая работа по расчету акустического оформления зала и подбору оборудования (дворец культуры, актовый зал школы, клуб)	20			10		10
8	Тема 15. Технология линейных массивов (конец 20 века и по настоящее время)	4		2			2
9	Тема 15. Технология линейных массивов (конец 20 века и по настоящее время)	4		2			2
10	Тема 15. Технология линейных массивов (конец 20 века и по настоящее время)	4			2		2
11	Тема 16. Локальные системы звукоусиления залов	4			2		2
14	Тема 17. Технологии иммерсивного звука сценического действия.	4			2		2
15-16	Тема 17. Технологии иммерсивного звука сценического действия.	6			2	2	2
17	Тема 18. Телевизионные технологии.	10		2	4		4
	Итого за 7 семестр:	72		8	28	2	34
8		72		10	22	2	38
1	Тема 18. Телевизионные технологии.	4			2		2
2	Тема 19. Аппаратно-	4			2		2

	студийный блок – основа технологии создания телепродукции.						
3	Тема 20. Аппаратные видеомонтажа, аппаратные монтажа фонограмм.	2		2			
4-5	Тема 21. Передвижные телевизионные станции	8		2		2	4
6	Тема 21. Передвижные телевизионные станции	6		2			4
7	Тема 22. Тонваген (передвижная звукозаписывающая станция).	6		2			4
8	Тема 23. Технология создания новостей.	4		2			2
9	Тема 23. Технология создания новостей.	4			2		2
10	Тема 23. Технология создания новостей.	4			2		2
11	Тема 24. Работа звукорежиссера при производстве телевизионной продукции.	4			2		2
12-15	Тема 25. Микширование звука диктора или актера с записанными заранее фонограммами и одновременной записью отдельных компонент и суммарного результата.	16			8		8
15	Публичная защита индивидуального проекта студийного комплекса перед студентами и преподавателями	6			2		4
	Итого за 8 семестр:	72		10	22	2	38
	Экзамен	36					36
		252		26	74	6	146

2.2.2. Содержание дисциплины.

Введение в дисциплину

Тема 1. Системная интеграция оборудования, как основа проектирования современных студийных комплексов (ПКО -2, ПКО -4)

Как составить техническое задание (ТЗ) на проектирование. Содержание технического задания. Необходимые документы.

Тема 2. Составление и оптимизация комплектов оборудования для работы на съемочной площадке (ПКО -2, ПКО -4)

Работа парами или трое по кругу (при нечетном количестве студентов в группе). На основании календарно-постановочного плана из прошлых съемок выбирается один съемочный день и каждый студент готовит ТЗ по подбору оборудования на этот день. Обмениваются в паре или по кругу ТЗ. На основании ТЗ производится подбор полного комплекта оборудования, включая все необходимые вспомогательные элементы и средства транспортировки. Составляется подробный список. С преподавателем обсуждается выполненная работа.

Тема 3. Коммутационная блок-схема. Правила построения и особенности Принципы составления блок-схем и принципиальных схем электропитания. (ПКО -2, ПКО -4)

Общие принципы подбора оборудования в соответствии с техническим заданием. Рассматриваются примеры реальных коммутационных схем. Разделение на слои, нумерация соединений, составление кабельного журнала.

На практических примерах разбираются простые схемы электропитания жилых помещений.

Каждый студент группы составляет схему электропитания известного ему жилого помещения на основании имеющейся документации и фотографий электрощита.

Тема 4. Практическое задание по составлению блок-схемы коммутации оборудования. (ПКО -2, ПКО -4)

На основании списка основного оборудования и системы контроля (предоставляется преподавателем) каждый студент составляет блок-схему коммутации оборудования в соответствии с выданным заданием. Наполняет схему необходимым дополнительным оборудованием. Проводит нумерацию кабелей и составляет кабельный журнал.

Тема 5. Акустические особенности студийных помещений малых объемов. (ПКО -2, ПКО -4)

На примерах по описанию производителей, фотоматериалам и информации подробно разбирается технология звукоизоляции дикторских кабин, создание акустического решения, вентиляции и электропитания. Коммутация необходимого аудио и видео оборудования. «Каменная комната».

Тема 6. Акустические особенности и состав оборудования студии речевого озвучивания. (ПКО -2, ПКО -4)

Студии речевого озвучивания. На примерах по описанию производителей, фотоматериалам и информации подробно разбирается технология звукоизоляции студии, создание заданного акустического пространства, вентиляции и электропитания. Коммутация необходимого аудио и видео оборудования.

Тема 7. Акустические особенности и состав оборудования студии шумового озвучивания. (ПКО -2, ПКО -4)

На примерах по описанию производителей, фотоматериалам и информации подробно разбирается технология звукоизоляции студии, создание заданного акустического пространства, подбор и конструкции фактур для имитации различных поверхностей и иных источников звука,

емкостей для работы с водой, вентиляции и электропитания. Коммутация необходимого аудио и видео оборудования.

Тема 8. Технические особенности контрольных комнат различного назначения и принципы их проектирования с учетом применяемого оборудования (ПКО -2, ПКО -4)

Выбор технологии работы со звуком. Выбор микшерского пульта или контроллера звуковой рабочей станции для коммутации и обработки звуковых сигналов. Выбор системы мониторингового звукового контроля и измерительных приборов. Вспомогательное контрольное оборудование

Тема 9. Акустические особенности контрольных комнат и принципы их проектирования с учетом применяемого оборудования (ПКО -2, ПКО -4)

Технология проектирования контрольных комнат с «мертвой акустикой» (комната Хидли) рассматривается на примерах

эволюции контрольных комнат киноконцерна «Мосфильм», иных контрольных комнат с доступной документацией и фото и видео материалами.

Технология проектирования контрольных комнат LEDE. На примере документации проекта малой студии перезаписи ВГИК подробно разбирается технология звукоизоляции, создание заданного акустического пространства, вентиляции и электропитания.

Подбор и коммутация необходимого аудио и видео оборудования.

Тема 10. Акустические особенности студий перезаписи, принципы их проектирования с учетом задач и особенностей применяемого оборудования (ПКО -2, ПКО -4)

Рассматривается на примерах студий перезаписи ВГИК, студий перезаписи киноконцерна «Мосфильм», студий перезаписи «Синелаб» и иных студий с доступной документацией и фото и видео материалами.

Подробно разбирается технология звукоизоляции, создания заданного акустического пространства, подбора и коммутации оборудования, вентиляции и электропитания.

Тема 11. Акустические особенности студий записи музыки и принципы их проектирования (ПКО -2, ПКО -4)

Рассматривается на примерах комплекса студий записи музыки киноконцерна «Мосфильм», частной студии записи музыки в Полтаве и иных студий с доступной документацией и фото и видео материалами.

Подробно разбирается технология звукоизоляции, создания заданного акустического пространства, подбора и коммутации оборудования, вентиляции и электропитания.

Тема 12. Вспомогательные студийные помещения (ПКО -2, ПКО -4)

Проекционные аппаратные, помещения с технологическим и иным оборудованием студий, их звукоизоляция, вентиляция, электропитание, системы ограничения доступа. Системы жизнеобеспечения студийных помещений.

Тема 13. Системы озвучивания помещений и открытых пространств (ПКО -2, ПКО -4)

Эволюция систем звукоусиления в 30-70 годах 20 века. Технология «Стена звука»

Примеры озвучивания больших концертных площадок 60-70х годов 20 века. (Woodstock Music & Art Fair и др)

Примеры озвучивания больших концертных площадок 90х годов 20 века.
(Жан-Мишель Жарр на Воробьевых горах)

Тема 14. Расчет акустического оформления зала и подбор оборудования (дворец культуры, актовый зал школы, клуб) (ПКО -2, ПКО -4)

Каждый студент получает проектную документацию на зрительный зал и далее составляет модель этого зала для дальнейшего расчета акустических параметров необработанного помещения, а по результатам проводит расчет коррекции акустических параметров внесенными элементами акустического оформления для получения зала универсального применения. По результатам расчета выбираются необходимые акустические системы определяется их местоположение далее подбирается весь комплект звукового и видеооборудования. Составляется полная коммутационная схема.

Тема 15. Технология линейных массивов (конец 20 века и по настоящее время) (ПКО -2, ПКО -4)

Принципы проектирования и построения линейных массивов, расчет диаграмм направленности и зон покрытия с применением современных измерительных и вычислительных систем. Практические примеры от различных производителей звукового оборудования.

Тема 16. Локальные системы звукоусиления (ПКО -2, ПКО -4)

Подбор аудио и видео оборудования в соответствии с техническим заданием или райдером исполнителей.

Сетевые технологии систем озвучивания. Актуальные сетевые протоколы передачи аудио и видео информации, основные параметры и применение.

Тема 17. Технологии иммерсивного звука сценического действия. (ПКО -2, ПКО -4)

Идеология систем иммерсивного звука. Реализация систем иммерсивного звука на примерах различных производителей и инсталляций.

Тема 18. Телевизионные технологии. (ПКО -2, ПКО -4)

1 Бизнес- структура,

2 Разделение на творческую и техническую части,

3 Основные тех блоки ТВ (АСБ, АПБ, видеомонтаж, АМФ, архив. Коммутация и связь. Эфирный комплекс. Технический персонал. Техническая дирекция. Ремонтные службы.

4 Новости как отдельное государство.

Типология телеканалов.

Построение современных систем передачи информации. Спутниковые и наземные каналы передачи информации. Способы доставки сигнала изображения и звука с подвижных автономных видеокамер до аппаратной прямого эфира.

Специализация звукорежиссера телевидения и радиовещания. Работа звукорежиссера при трансляции и записи концерта или массового представления. Работа звукорежиссера при записи или трансляции “ток-шоу”. Работа звукорежиссера при записи или трансляции “реалити-шоу”. Технические и технологические проблемы организации такой работы. Работа звукорежиссера службы новостей. Работа звукорежиссера при трансляции или записи спортивных мероприятий. Формирование сигнала “интер-шум”.

Тема 19. Аппаратно-студийный блок – основа технологии создания телепродукции. (ПКО -2, ПКО -4)

Структура и назначение основных элементов АСБ. Блок-схемы. Акустические и технические особенности телевизионных съемочных павильонов на примере телевизионного павильона ВГИК.

Тема 20. Аппаратные видеомонтажа, аппаратные монтажа фонограмм. (ПКО -2, ПКО -4)

Эволюция. Современные сетевые технологии видео и аудио производства на телевидении.

Тема 21. Передвижные телевизионные станции (ПКО -2, ПКО -4)

Эволюция ПТС с 50-х годов 20 века и по настоящее время. Состав оборудования. Организация работы.

Передвижные станции спутниковой связи.

Тема 22. Тонваген (передвижная звукозаписывающая станция). (ПКО -2, ПКО -4)

Эволюция подвижных звукозаписывающих станций с 50-х годов 20 века и по настоящее время. Состав оборудования. Организация работы.

Тема 23. Технология создания новостей. (ПКО -2, ПКО -4)

Эволюция технологии “ньюс-рум”. Сбор и обработка информации Технологии работы в прямом эфире с учетом временных поясов.

Тема 24. Работа звукорежиссера при производстве телевизионной продукции. (ПКО -2, ПКО -4)

Работа звукорежиссера при трансляции и записи концерта или массового представления. Работа звукорежиссера при записи или трансляции “ток-шоу”. Работа звукорежиссера при трансляции или записи спортивных

мероприятий. Работа звукорежиссера при записи или трансляции “реалити-шоу”. Технические и технологические проблемы организации такой работы. Работа звукорежиссера службы новостей.

Тема 25. Микширование звука диктора или актера с записанными заранее фонограммами и одновременной записью отдельных компонент и суммарного результата. (ПКО -2, ПКО -4)

Каждый студент производит разделение фонограммы выпуска новостей на составные части и производит раскладку по трекам. Далее, без видимого экрана сессии, производится микширование этих фонограмм под изображение выпуска новостей другими студентами. Проба (тренировка) работы звукорежиссера в прямом эфире.

Каждый студент пробует смикшировать запись сценического действия актера и реакцию зала без видимого экрана сессии. Фонограмма предоставляется преподавателем.

Тема 26. Технологии радиовещания. (ПКО -2, ПКО -4)

Виды модуляции радиосигнала. Краткое описание. Использование электромагнитных колебания для доставки ТВ и радио сигнала потребителю. Распределение спектра электромагнитных колебаний для передачи информации.

Структура радиокompании. Критерии выбора концепции вещания. Оборудование студий подготовки программ и радиовещания. Эфирная зона. Примеры комплектации различных радиостанций.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности компетенций по данной специальности предполагается использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных форм обучения предполагается использовать семинарские и практические занятия.

В ходе данных занятий студенты овладевают практическими навыками по работе с современным звуковым оборудованием и использованием его в составе различных аппаратных и студийных комплексов.

Из инновационных форм обучения предполагается выполнение практической работы (проекта) по эскизному проектированию студийно-производственного комплекса по записи и обработке звука. Форма ролевой игры («заказчик» и «исполнитель») в процессе исполнения проекта также является инновационной.

Особенности выполнения индивидуального проекта.

Выполнение практической работы (проекта) по составлению технического задания на проектирование студийно - производственного комплекса по записи и обработке звука является важной частью освоения программы дисциплины. Каждым студентом производится составление технического задания на проектирование студийно - производственного комплекса. Далее данные задания распределяются между студентами и выполняются в рамках дисциплины «Проектирование современных студийных комплексов», преподаватель согласовывает распределение по студентам и группам студентов. Не допускается выполнение проекта по собственному техническому заданию студента. Корректировки технического задания в ходе проектирования проводятся между «заказчиком» и «исполнителем» только по согласованию с преподавателем. Выполненная работа должна быть представлена в электронном (pdf - файл) виде в составе:

текстовая часть; схемы, диаграммы, рисунки, чертежи могут быть оформлены как отдельное приложение к текстовой части.

Текстовая часть ТЗ должна содержать

Техническое задание «исполнителю» на проектирование в составе:

1. Сформулированное точное назначение проектируемого объекта.
2. Подробное описание и чертежи (подробные планы) производственных и иных помещений, предполагаемых для организации производственного процесса. Допустимые нагрузки на перекрытия. Возможность перепланировки. Имеющиеся инженерные системы и информацию по возможности их модернизации или демонтажа.
3. Смета на оборудование.
4. Возможные варианты решений по перепланировке помещений, электропитанию, звуковых, видео и цифровых соединений оборудования комплекса.
5. Возможное (предполагаемое) расположение оборудования в помещениях и предложения по технологической и бытовой мебели.
6. Требования по системам жизнеобеспечения в данном помещении (вентиляция и кондиционирование, пожарная сигнализация, освещение, аварийное электропитание).
7. Выделенная смета на оборудование и расходные материалы.
8. Выделенная мощность электропитания
9. Документы (в виде файлов или работающих ссылок), требования которых необходимо выполнить при проектировании.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для определения текущего уровня усвоения материала по данной дисциплине проводится зачет в форме ответов на вопросы по окончании 6 семестра.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрен экзамен в конце 8 семестра в соответствии с учебным планом, который проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Допуском к сдаче экзамена является сдача и положительная защита индивидуального проекта.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Вопросы к зачету по курсу:

1. Системная интеграция оборудования
2. Принципы составления блок-схем оборудования
3. Акустические особенности контрольных комнат различного назначения
4. Принципы проектирования контрольных комнат различного назначения с учетом применяемого оборудования
5. Проблема звукоизоляции различных студийных помещений
6. Обязательная информация для технического задания по эскизному проектированию студийно-производственного комплекса по записи и обработке звука

Вопросы к экзамену по курсу:

1. Принципы построения систем озвучивания на открытом воздухе. Принципы построения современных систем озвучивания массовых мероприятий (концерты, спектакли) Технология озвучивания концертов 70-х годов XX века «стена звука».

2. Специализация звукорежиссеров телевидения и радиовещания. Основные структурные подразделения телекомпании производителя и вещателя тв-программ. АПБ (аппаратно-програмные блоки) редакций новостей и программ
3. Структура службы новостей телеканала. Основные структурные подразделения телекомпании производителя и вещателя тв-программ. Типология телеканалов. Эволюционные и революционные телевизионные технологии с начала XXI века и до наших дней.
4. Особенности работы звукорежиссера новостных программ.
5. Передвижная телевизионная станция, структура, разделение на отсеки, основные этапы эволюции с середины прошлого века и до настоящего времени.
6. Подготовка и работа звукорежиссера на ПТС или “тонвагене”. Внестудийное вещание и запись программ. Мобильные и стационарные аппаратные записи и монтажа фонограмм.
7. Звуковое оборудование передвижных телевизионных станций (ПТС) и “тонвагенов. Передвижная телевизионная станция. Принцип построения. Классификация. Особенности эксплуатации.
8. АМФ (аппаратная монтажа фонограмм) в структуре производства телевизионных программ.
9. Акустические особенности построения современных контрольных комнат студий записи музыки.
10. Акустические особенности студий речевого и шумового озвучивания.
11. Акустические особенности студийных помещений малых объемов. “Каменная комната». Контрольная комната, построенная по технологии LEDE. Контрольная комната с «мертвой акустикой». Методы звукоизоляции студийных помещений
12. Принципы построения систем озвучивания театров и концертных залов.

13. Виды модуляции радиосигнала. Краткое описание. Использование электромагнитных колебаний для доставки ТВ и радио сигнала потребителю. Распределение спектра электромагнитных колебаний для передачи информации.
14. Системы озвучивания стадионов и других спортивных мероприятий. Формирование сигнала “интер-шум”. Работа звукорежиссера при трансляции или записи спортивных мероприятий.
15. Работа звукорежиссера при трансляции и записи концерта или массового представления. Работа звукорежиссера при записи или трансляции “ток-шоу” Технические и технологические проблемы организации такой работы.
16. Работа звукорежиссера при записи или трансляции “реалити-шоу”. Технические и технологические проблемы организации такой работы.
17. Дикторская кабина, ее акустические особенности и применение в современных технологиях записи звука.
18. Акустические особенности студий записи музыки.
19. Акустические особенности студий перезаписи в структуре кинопроизводства.
20. Применение сетевых технологий при системной интеграции аудио и видео оборудования. Актуальные сетевые протоколы передачи аудио и видео информации, основные параметры и применение.
21. Построение современных систем передачи информации. Спутниковые и наземные каналы передачи информации. Способы доставки сигнала изображения и звука с подвижных автономных видеокамер до аппаратной прямого эфира.
22. Акустические особенности студий речевого озвучивания в структуре кинопроизводства. Контрольные комнаты студий речевого и шумового озвучивания. Особенности коммутации звукового и видео оборудования.

- 23.Блок-схема коммутации оборудования. Правила построения таких схем. Кабельный журнал.
- 24.Системная интеграция оборудования как основа построения современных систем обработки звуковой и видеоинформации
Системная интеграция оборудования. Заказчик и системный интегратор. Техническое задание на проектирование.
- 25.Эволюционные и революционные телевизионные технологии с начала ХХI века и до наших дней.
- 26.Основные принципы построения сетевых протоколов передачи аудио и видео информации.
- 27.Особенности построения систем вентиляции и освещения контрольных комнат и студийных помещений. Блок-схемы электропитания студийных помещений. Правила построения. Автономное аварийное электропитание технологического студийного оборудования и освещения.
- 28.Конференц-системы озвучивания заседаний. Работа звукорежиссера при записи и формировании сигнала озвучивания заседаний “за круглым столом”.
- 29.Передвижные станции спутниковой связи в телевизионной технологии передачи информации.
- 30.Технологии иммерсивного звука сценического действия.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Алдошина И. Музыкальная акустика : учебник для высш. учеб. заведений / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2006.

2. Вахитов Ш.Я. Акустика : учебник для вузов / Ш.Я. Вахитов, Ю.А. Ковалгин, А.А. Фадеев, Ю.П. Щевьев ; под ред. проф. Ю.А. Ковалгина. - М. : Горячая линия – Телеком, 2009.
3. Правила устройства электроустановок : утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204. – Pdf –файл в свободном для скачивания доступе.

Дополнительная литература

а). Нормативные документы:

1. ГОСТ 28100-2007 Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления.
2. ГОСТ Р 56689-2015 Акустика. Измерение звукоизоляции ударного и воздушного шума и шума инженерного оборудования зданий в натуральных условиях. Ориентировочный метод.
3. ГОСТ Р ЕН 12354-4-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 4. Звукпередача из помещения наружу.
4. ГОСТ Р ЕН 12354-5-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 5. Шум инженерного оборудования.
5. ГОСТ Р ЕН 12354-6-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 6. Звукпоглощение в закрытых пространствах.
6. ГОСТ Р ИСО 16032-2015 Акустика. Измерение шума инженерного оборудования в зданиях техническим методом.

7. ГОСТ Р ИСО 17497-1-2011 Акустика. Звукорассеивающие свойства поверхностей. Часть 1. Измерение коэффициента рассеяния при случайных углах падения звуковой волны в реверберационной камере.
8. ГОСТ Р ИСО 17497-2-2014 Акустика. Звукорассеивающие свойства поверхностей. Часть 2. Измерение коэффициента рассеяния направленной звуковой волны в свободном звуковом поле.
9. ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013 Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 1. Театрально-концертные залы. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение МС - IDT (ISO 3382-1:2009).
10. ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 2. Время реверберации обычных помещений.
11. ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах.
12. ГОСТ Р ИСО ISO 3382-1–2013. Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Ч. 1. Зрительные залы.

б). Литература:

1. Анерт В. Техника звукоусиления. Теория и практика / В. Анерт, Ф. Штеффен, В. Анерт, Ф. Штеффен ; в переводе к.т.н. О.Г.Носова. – М. : Жуковский, 2003.
2. Брайс Р. Руководство по цифровому телевидению. – М. : МДК-ПРЕСС, 2002.
3. Гребенников О.Ф. Основы записи и воспроизведения информации. – СПб. : ГУКиТ, 2002.
4. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись : учеб. пособие для вузов / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин, Л.Н. Кацнельсон ; под ред. проф. Ю.А. Ковалгина. - М. : Горячая линия - Телеком, 2007.
5. Ковалгин Ю.А. Цифровое кодирование звуковых сигналов. – КОРОНА-ПРИНТ, 2004.
6. Лайвер Д. Основы звукозаписи в видеопроизводстве.– СПб. : ГИТР, 2005.

7. Меерзон Б.Я. Основы звукорежиссуры и оборудование студий звукозаписи. – СПб. : ГИТР, 2009.
8. Ньюэлл Ф. Звукозапись: акустика помещений / Филип Ньюэлл. – Шоу-мастер, 2004.
9. Ньюэлл Ф. Project-студии. Маленькие студии для великих записей / Филип Ньюэлл. - СПб. : Питер, 2002.
10. Олефиренко П. Телевидение и радиовещание : слов. терминов / П. Олефиренко, В. Хлебородов. – М. : ЭРА, 1999.
11. Швечков О.К. Англо-русский словарь терминов кино и телевидения = English-Russian Glossary of Cinema and TV. – Издательство 625, 2008.
12. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций / Бушуев В.М., Деминский В.А. [и др.]. - М. : Горячая линия – Телеком, 2009.
- 13.. Ф. НЬЮЭЛЛ «Звукозапись: акустика помещений» - М. : Шоу-Мастер 2004
14. Профессиональные журналы:
 - «Звукорежиссер»;
 - «Electronic musician»;
 - «Mix»;
 - «В&С» (broadcasting & cable) и др.

Интернет-источники

Сайты производителей и системных интеграторов современного звукового оборудования: www.soundcraft.com, www.sounddevices.com, <http://tascam.com>, www.audiocore.co.uk, www.tlaudio.co.uk, www.Yamaha.com, www.shure.com, www.Lexicon.com, <http://spl.info>, www.sounddevices.com, www.allen-heath.com, www.ams-neve.com, www.apogeedigital.com, www.d-r.nl, www.solid-state-logic.com, www.sennheiser.de, <http://www.akg.com>, www.audio-technica.com, www.show-master.ru, www.muzoborudovanie.ru, <http://radiostation.ru/radiocompany/structure.html>, <http://radiostation.ru/concept/index.html>, <http://electrovoice.com.ua/index.php?>

news=461, <https://www.acoustic.ua/recommendations/800>,
<http://electrovoice.com.ua/software>, <https://acoustic.ua/rt60/?lang=en>,
https://www.academia.edu/40788619/Architecture_Acoustics,
https://books.google.ru/books/about/Audio_Engineering_for_Sound_Reinforcement.html?id=YWzZe6z4xdAC&redir_esc=y,
http://cyrille.pinton.free.fr/electroac/lectures_utiles/son/Olson.pdf,
https://danylastchild07.files.wordpress.com/2016/05/acoustics-for-engineers-2nd_troy-lecture.pdf,
https://www.arauacustica.com/files/publicaciones_relacionados/pdf_esp_198.pdf

Студентам обеспечен доступ к следующим Электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
<u>Электронная библиотека ВГИК</u> http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

**5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров:
операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut,
Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от
11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016
ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-
0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий
2. Room Acoustics Calculator - <https://www.sarooma.de/en/contact/index.html>

<https://www.auro-3d.com/buy/>
3. Технология быстрого тестирования звукового тракта

<https://roshiend.ru/article/akusticheskij-kontrol-kz-uchebnoe-posobie-mtusi-3/>

<https://roshiend.ru/article/audiodoktor-fsq/>

<http://lasinfo.1gb.ru/metodfsq.htm>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже «стерео» с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, имеющие управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

2. аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель DVD – Pioneer, звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400, аудиомикшер Tascam DM24, компьютерная станция нелинейного монтажа звука Pro Tools 12, два звуковых 2-х полосных активных мониторов KRK, телевизор Samsung LE-32581, столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

3. аудитория № 308 исторического корпуса, оснащенная столами, стульями, плазменной панелью LG, проигрывателем DVD – Pioneer DV 656 A, микшером Soundcraft SPIRITM 12 , компьютерной станцией нелинейного монтажа звука Pro Tools 12,

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках курса преподаватель должен стараться наделить студента необходимыми техническими и технологическими знаниями и практическими навыками. Дать ему полное представление о современных аудиотехнологиях и их возможностях.

На практических занятиях преподаватель должен разбирать трудные для понимания студентов моменты, внимательно следить за тем, чтобы не было пробелов в технических знаниях студентов, что не позволит им в дальнейшем в полном объеме воспринимать материал курса.

Преподаватель должен быть в курсе развития современных аудиотехнологий. Первоочередной задачей преподавателя является ознакомление студентов с реальными условиями работы практикующих звукорежиссеров, использующих современные аудиотехнологии.

За время курса нужно стараться дать студентам возможность ознакомиться с применением обширного диапазона современных аудиотехнологий и оборудования.

Студенты, в свою очередь, должны понимать важность посещения занятий и выполнения всех предлагаемых самостоятельных работ. Не только внимательно воспринимать материал, излагаемый преподавателем, но качественно и в срок выполнять домашние и практические задания.

Для наиболее качественного усвоения материала студенты рекомендуется работать не только с основной литературой, но и другими источниками, содержащими в себе информацию по курсу. Умение работать с литературой и технической документацией позволит сделать обучение в рамках курса наиболее продуктивным. В случае возникновения неясности следует обратиться к преподавателю за дополнительными разъяснениями.

В качестве дополнительного практического опыта студентам рекомендуется посещать различные выставки, презентации звукового оборудования, выполнять отчеты о результатах посещения с целью последующего обсуждения и систематизации собственных впечатлений.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе дисциплины Современные аудиотехнологии

(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:

- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- внесена корректировка в формулировки целей и задач курса,

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

- изменены часы и их распределение по видам работ и по темам в каждом семестре,
- внесены изменения в формулировки отдельных тем курса и их содержание.

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;

- формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС;
- внесены уточнения в перечень рекомендуемой к изучению студентами литературы, актуализированы данные по оборудованию учебных аудиторий,

Переработаны методические указания преподавателям и обучающимся по освоению дисциплины.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова

(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«__» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ЗВУКОЗРИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА»**

Направление подготовки 55.05.02 **Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

Квалификация выпускника **звукорежиссер аудиовизуальных искусств**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Автор: Добровольский А.М., кинорежиссер, доцент кафедры звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от « 23 » августа 2017 г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление относительно теории звукозрительного образа и способов его формирования в аудиовизуальных видах искусства.

Задача дисциплины - систематизировать исследовательские материалы с целью осознания роли и значения звукозрительного образа в системе аудиовизуальных искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Теория звукозрительного образа» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является обязательным в рамках базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 1–4 курсов в 1–8 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 академических часов, из них 264 академических часа контактной работы, 90 академических часов самостоятельной работы и 42 академических часа контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Курс базируется на знаниях студентов, полученных в рамках дисциплин «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Основы кинематографического мастерства», «Кинодраматургия». В свою очередь дисциплина «Теория звукозрительного образа» является необходимой для освоения таких дисциплин, как «Звукорежиссура

аудиовизуальных искусств», «Эстетика кинофонографии», «звукорительный анализ фильма».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

<p>ПКО–1. Способен анализировать замысел произведения аудиовизуального искусства, его стилистику, исполнительские особенности для создания звукорительного образа аудиовизуального произведения.</p>	<p>ПКО-1.1. Знает универсальные элементы структуры средств художественной выразительности;</p> <p>ПКО-1.2. Знает принципы анализа звукорительных решений аудиовизуальных произведений;</p> <p>ПКО-1.3. Знает различные способы звукового оформления аудиовизуального произведения;</p> <p>ПКО-1.4. Умеет анализировать кинематографический текст с точки зрения звукорительного решения;</p> <p>ПКО-1.5. Умеет видеть взаимосвязь звукового и зрительного рядов, определять их сочетание и взаимодополняемость с целью решения основной драматургической задачи;</p> <p>ПКО-1.6. Умеет аргументированно обосновать свой творческий замысел по созданию звукового решения художественного образа в соответствии с авторским проектом аудиовизуального произведения;</p> <p>ПКО-1.7. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения;</p> <p>ПКО-1.8. Умеет выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств;</p> <p>ПКО-1.9. Владеет навыками драматургического конструирования;</p> <p>ПКО-1.10. Владеет навыками критериального оценивания драматической ситуации, выраженной в сценарии, и замысла фильма;</p> <p>ПКО-1.11. Владеет навыками звукового оформления изобразительного ряда аудиовизуального произведения.</p>
<p>ПКО–2. Способен создавать на профессиональном</p>	<p>ПКО-2.2. Умеет находить оптимальные по выразительности формы сочетания различных элементов звукового ряда с изображением</p>

уровне фонограмму в составе аудиовизуального произведения	ПКО-2.4. Умеет выстраивать свои творческие и профессиональные отношения с режиссером, композитором, членами творческой группы
---	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость 11 зач. ед. 396 час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	128	17	15	17	15	17	15	17	15
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	128	17	15	17	15	17	15	17	15
Индивидуальная работа	8		2		2		2		2
Самостоятельная работа:									
Практический блок:									
Создание проекта	90	20	22	2	4	14	22	2	4
Форма промежуточной аттестации	42					Зачет с оценкой 6			Экзамен 36
Всего часов	369	54	54	36	36	54	54	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
1		54	17	4	13		20
	Тема 1. Основы теории звукозрительного образа						
1	Основы теории звукозрительного образа	5	2	2			1
2-3	Основы теории звукозрительного образа	3	2				1
4	Основы теории звукозрительного образа	3			2		1
5	Основы теории звукозрительного образа	3	2				1
6	Основы теории звукозрительного образа	3			2		1
7	Основы теории звукозрительного образа	3	2				1
8	Основы теории звукозрительного образа	3			2		1
9	Основы теории звукозрительного образа	3	2				1
10	Основы теории звукозрительного образа	3			2		1
	Тема 2. Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.						
11	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	3			2		1
12	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	3	2				1
13	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	4		2			2
14	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	4	2				2
15	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	4			2		2
16-17	Особенности восприятия	7	3		1		3

	зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.						
	Итого за 1 семестр:	54	17	4	13		20
2		54	15	7	8	2	22
1	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	4	2				2
2	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	3	2				1
3	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	4	2				2
4	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	3			2		1
5	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	4	2				2
6	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	3			2		1
7	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	5	1	1		1	2
8	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	3			2		1
9	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	4	2				2
10	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	3		2			1
11	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	4	2				2
12	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	4		2			2
13	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	5	2			1	2
14 - 15	Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения.	5		2	2		1
	Итого за 2 семестр:	54	15	7	8	2	22
3	Тема 3. Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового	36	17	3	14		2

	единства фильма.						
1-2	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	4	2		2		
3	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2	2				
4	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2			2		
5	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2	2				
6	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2			2		
7	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2	2				
8	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2			2		
9	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2	2				
10	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2			2		
11	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2	2				
12	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2			2		
13	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2	2				
14	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2			2		
15	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2	2				
16	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	4		2			2
17	Режиссерский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма.	2	1	1			
	Итого за 3 семестр:	36	17	3	14		2
4	Тема 4. Режиссерское решение	36	15	3	12	2	4

	замысла.						
1-2	Режиссерское решение замысла	5	2		2	1	
3	Режиссерское решение замысла	4	2				2
4	Режиссерское решение замысла	2			2		
5	Режиссерское решение замысла	2	2				
6	Режиссерское решение замысла	2			2		
7	Режиссерское решение замысла	2	2				
8	Режиссерское решение замысла	3			2	1	
9	Режиссерское решение замысла	4	2				2
10	Режиссерское решение замысла	2			2		
11	Режиссерское решение замысла	2	2				
12	Режиссерское решение замысла	2			2		
13	Режиссерское решение замысла	2	2				
14	Режиссерское решение замысла	2		2			
15	Режиссерское решение замысла	2	1	1			
	Итого за 4 семестр:	36	15	3	12	2	4
5	Тема 5. Формализация замысла.	54	17	5	12		20
1-2	Формализация замысла.	4	2		2		
3	Формализация замысла.	4	2				2
4	Формализация замысла.	2			2		
5	Формализация замысла.	4	2				2
6	Формализация замысла.	2			2		
7	Формализация замысла.	4	2				2
8	Формализация замысла.	2			2		
9	Формализация замысла.	4	2				2
10	Формализация замысла.	2			2		
11	Формализация замысла.	4	2				2
12	Формализация замысла.	2			2		
13	Формализация замысла.	4	2				2
14	Формализация замысла.	2		2			
15	Формализация замысла.	4	2				2
16	Формализация замысла.	2		2			
17	Формализация замысла.	2	1	1			
	Зачет с оценкой	6					6

	Итого за 5 семестр:	54	17	5	12		20
6		54	15	5	10	2	22
1	Формализация замысла.	2	2				
2	Формализация замысла.	4			2		2
3	Формализация замысла.	5	2			1	2
4	Формализация замысла.	2			2		
5	Формализация замысла.	4	2				2
6	Формализация замысла.	4			2		2
7	Формализация замысла.	4	2				2
8	Формализация замысла.	2			2		
9	Формализация замысла.	4	2				2
10	Формализация замысла.	5			2	1	2
11	Формализация замысла.	4	2				2
12	Формализация замысла.	4		2			2
13	Формализация замысла.	4	2				2
14	Формализация замысла.	4		2			2
15	Формализация замысла.	2	1	1			
	Итого за 6 семестр:	54	15	5	10	2	22
7	Тема 6. Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	36	17	6	11		2
1	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2	2				
2	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2		2			
3	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2			2		
4	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2	2				
5	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2			2		
6	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2	2				
7	Драматургия фильма. Законы драматургического	2			2		

	конструирования.						
8	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2	2				
9	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2			2		
10	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2	2				
11	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2	1		1		
12	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2	2				
13	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	4			2		2
14	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2	2				
15	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	2		2			
16	Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования.	4	2	2			
	Итого за 7 семестр:	36	17	6	11		2
8	Тема 7. Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиционной организации фильма.	36	15	4	11	2	40
1-2	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиционной организации фильма.	6	2		2		
3	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиционной организации фильма.	5	2			1	
4	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиционной организации фильма.	4			2		
5	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиционной организации фильма.	4	2				
6	Монтаж как способ мышления. Основной принцип	4			2		

	композиционной организации фильма.						
7	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиции организации фильма.	4	2				
8	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиции организации фильма.	5			2	1	
9	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиции организации фильма.	4	2				
10	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиции организации фильма.	4			2		
11	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиции организации фильма.	4	2				
12	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиции организации фильма.	4	2				
13	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиции организации фильма.	4	1		1		
14	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиции организации фильма.	4		2			
15	Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиции организации фильма.	6		2			4
	Экзамен	36					36
	Итого за 8 семестр:	36	15	4	11	2	40
	Итого	396	128	37	91	8	132

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Основы теории звукозрительного образа (ПКО-1, ПКО-2)

«Режиссерское кино».

– определение «режиссерского кино»;

- роль режиссера в создании кино- и телефильма в случае «режиссерского кино»;
- роль продюсера в создании кино- и телефильма в случае «режиссерского кино»;
- этапы формализации замысла в случае «режиссерского кино»;
- тактика и стратегия производства кино- и телефильма в случае «режиссерского кино»;
- работа съемочной группы на всех этапах формализации замысла в случае «режиссерского кино».

«Продюсерское кино».

- определение «продюсерского кино»;
- роль продюсера в создании кино- и телефильма в случае «продюсерского кино»;
- роль режиссера в создании кино- и телефильма в случае «продюсерского кино»;
- этапы формализации замысла в случае «продюсерского кино»;
- тактика и стратегия производства кино- и телефильма в случае «продюсерского кино»;
- работа съемочной группы на всех этапах формализации замысла в случае «продюсерского кино».

Тема 2. Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения (ПКО-1, ПКО-2)

Особенности восприятия человеком окружающей среды. Особенности восприятия зрителем различных видов искусств. Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения. Зрительный канал. Звуковой канал.

- Фильм «Свадьба» реж. М. Кобахидзе;
- Фильм «Зонтик» реж. М. Кобахидзе;
- Фильм «Музыканты» реж. М. Кобахидзе;

- Фильм «Кувшин» реж. И. Квирикадзе;
- Фильм «Перелет воробьев» реж. Т. Баблуани;
- Фильм «Путешествие в Сопот» реж. Н. Джорджадзе.

Специфические особенности кино-, теле- и видеопроизведения. Кинообраз.

- Фильм «Петрухина фамилия» реж. С. Никоненко;
- Фильм «Настасья и Фомка» реж. Н. Губенко;
- Фильм «Девочка и вещи» реж. Н. Михалков.

Тема 3. Режиссерский замысел - основа создания эстетического и смыслового единства фильма (ПКО-1, ПКО-2)

Определение режиссерского замысла. Примеры режиссерского замысла в театре, кино и телевидении. Источники формирования режиссерского замысла. Этапы формирования режиссерского замысла. Критерии оценки режиссерского замысла

- Фильм «Красный шар» реж. А. Ламорис;
- Фильм «Отец и дочь» реж. М. Дудок;
- Фильм «Зелиг» реж. В. Аллен;
- Телеспектакль «Борис Годунов» реж. А. Эфрос;
- Телеспектакль «Фиеста» реж. С. Юрский;
- Спектакль «Мещане» реж. Г. Товстоногов;
- Спектакль «Нумер в гостинице города NN» реж. В. Фокин;
- Спектакль «N13» реж. В. Машков.

Тема 4. Режиссерское решение замысла (ПКО-1, ПКО-2)

Определение режиссерского решения. Примеры режиссерского решения в театре, кино и телевидении. Определение темы фильма. Определение идеи фильма. Определение стиливых особенностей фильма. Определение жанра фильма. Режиссерская трактовка образов – характеров.

- Фильм «Жиних» реж. Э. Климов;
- Фильм «Апрель» реж. О. Иоселиани;
- Фильм «В горах мое сердце» реж. Р. Хамдамов;

- Фильм «Двое» реж. М. Богин;
- Фильм «Цвет белого снега» реж. А. Васильев;
- Фильм «Идиот» реж. В. Тумаев;
- Фильм «Брод» реж. А. Добровольский, Г. Дульцев.

Тема 5. Формализация замысла (ПКО-1, ПКО-2)

Задача последовательной формализации замысла. Предвидение формализации замысла. Объективные, субъективные и производственные критерии.

- Фильм «Обыкновенный фашизм» реж. М. Ромм.

Сценарная заявка. Сценарный синопсис. Сценарное либретто.

- Фильм «Долгие проводы» реж. К. Муратова.

Литературный сценарий.

- Фильм «История Аси Клячиной» реж. А. Кончаловский.

Киносценарий. Объект съемки - качественная характеристика места действия. Выбор объекта съемки.

- Фильм «Русский ковчег» реж. А. Сокуров.

Режиссерский сценарий. Условные обозначения. Драматургическая и монтажная композиции.

- Фильм «Зеркало» реж. А. Тарковский.

Постановочный проект фильма.

- Фильм «20 дней без войны» реж. А. Герман.

Производственные требования. Порядок разработки и утверждения.

- Фильм «Ангел» реж. А. Смирнов.

Календарно-постановочный план. Генеральная смета. Фото-, кино- и видеопробы. Эскизы декораций, костюмов и гримов. Классификация реквизита. Поиск и изготовление реквизита. Объективно-техническая разработка.

- Фильм «Иди и смотри» реж. Э. Климов.

Съемочный период.

– Фильм «Замри - умри - воскресни!» реж. В. Каневский.

5Монтажно-тонировочный период.

– Фильм «Июльский дождь» реж. М. Хуциев.

Перезапись фильма.

Монтажные листы.

Структура фильмопроизводящей студии, ее основные отделы, цеха.

Съемочная группа, ее состав, распределение рабочих функций.

Работа режиссера-постановщика, оператора-постановщика, художника-постановщика, звукорежиссера и исполнительного продюсера в подготовительном, съемочном и монтажно-тонировочном периоде.

Тема 6. Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования (ПКО-1, ПКО-2)

Композиция сюжета.

– Фильм «Смерть в Венеции» реж. Л. Висконти;

– Фильм «Пайза» реж. Р. Росселини.

Событие. Событийный ряд. Сюжет. Фабула. Единое и завершенное действие. Драматургический конфликт и его виды. Логика развития конфликтов. Особенности диалога в кино. Кинематографическая ремарка, ее виды. Соотношение элементов действия. Ритм и аритмия повествования. Динамика развития мысли в сюжете. Сюжет и характер, их взаимосвязь.

– Фильм «Германия – год нулевой» реж. Р. Росселини;

– Фильм «Мушкет» реж. Р. Брессон.

Композиция характеров.

– Фильм «12 разгневанных мужчин» реж. С. Люмет.

Образ, характер, роль - тождество и различие этих понятий. Диалог. Монолог. Внутренний монолог. Закадровый монолог. Закадровый текст. Молчание.

– Фильм «Веревка» реж. А. Хичкок;

- Фильм «Диллинджер мёртв» реж. М. Феррери;
- Фильм «Фотоувеличение» реж. М. Антониони.

Реализация режиссерского замысла через творчество актера. Актерский ансамбль фильма. Особенности творчества киноактера - невозможность последовательного проживания роли. Актер в главной роли. Актер в эпизоде. Этапы работы над ролью. Метод физических действий. Импровизация. Дубли и варианты. Просмотр и обсуждение с актером снятого материала. Работа режиссера-постановщика с исполнителями эпизодических ролей, массовых сцен. Особенности и методы работы с неактером, с детьми, с животными.

- Фильм «Молчание» реж. И. Бергман;
- Фильм «Фанни и Александр» реж. И. Бергман.

Композиция изображения.

- Фильм «8 1/2» реж. Ф. Феллини.

Соотношение: человек и среда. Мизанкадр. Свет. Цвет. Тональность. Ритм сменяющихся планов. Локальная и сквозная композиция изображения. Определение изобразительного решения фильма в целом и каждого эпизода в отдельности.

- Фильм «Ланселот Озерный» реж. Р. Брессон.

Композиция звука.

- Фильм «Кулаки в кармане» реж. М. Беллоккьо.

Звуковой образ. Конструирование стиля, лейтмотив, песня, инструментовка, симфоническая музыка, электронная музыка, цитата. Музыкальные жанры в кино. Музыкальный клип. Музыкальная обработка реальных шумов. Функция тишины в кино. Слово в кино, в театре, на телевидении. Тональность, высота, тембр как речевые характеристики персонажей. Контрапункт слова и действия, слова и изображения, музыки и изображения, шумов и изображения. Технология работы звукорежиссера

с музыкально-звуковой фактурой фильма. Синхронная съемка. Черновая и чистовая запись звука. Озвучание (тонировка). Работа с композитором.

- Фильм «Сарабанда» реж. И. Бергман;
- Фильм «Кабаре» реж. Б. Фосс.

Классификация сцен.

- Фильм «Фицкарральдо» реж. В. Херцог.

Однокадровая сцена. Моно сцена. Парная сцена. Групповая сцена.

Массовая сцена

- Фильм «Дерево для башмаков» реж. Э. Ольми.

Тема 7. Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиционной организации фильма (ПКО-1, ПКО-2)

Монтаж в литературе, живописи, скульптуре, музыке, театре, телевидении, кино.

- Фильм «Неотправленное письмо» реж. М. Калатозов;
- Телефильм «Дворы нашего детства» реж. А. Габрилович;
- Телеспектакль «Несколько слов в защиту господина де Мольера» реж. А. Эфрос;
- Спектакль «Карамазовы и Ад» реж. В. Фокин.

Монтаж в немом кино.

- Фильм «Окраина» реж. Б. Барнет.

Теория монтажа, рожденная практической деятельностью Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Д. Вертова, Э. Шуб и др. Сравнительный анализ.

- Фильм «Лариса» реж. Э. Климов;
- Фильм «Одинокий голос человека» реж. А. Сокуров.

Современные тенденции в монтаже.

- Фильм «Монолог» реж. И. Авербах.

Монтажная выразительность и современные тенденции в сюжетостроении.

- Фильм «Спорт, спорт, спорт!» реж. Э. Климов.

Функции монтажа — драматургическая, ритмическая, изобразительная.

– Фильм «И всё-таки я верю!» реж. М. Ромм, Э. Климов, М. Хуциев.

Разноплановость изображения и звука.

– Фильм «В огне брода нет» реж. Г. Панфилов.

Виды монтажа. Структурно-драматургический монтаж. Монтаж эпизодов и сцен. Внутрикадровый монтаж. Сцена с одним персонажем. Сцена с двумя персонажами. Сцена с тремя персонажами. Сцена с четырьмя и более персонажами. Статичная сцена с диалогом. Динамичная сцена с диалогом. Пауза в диалоге. Ускорение темпа диалога. Уплотнение темпа диалога. Уплотнение времени диалога. Вставка и перебивка.

– Фильм «Парад планет» реж. В. Абдрашитов;

– Фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» реж. Н. Михалков;

– Фильм «Пастораль» реж. О. Иоселиани.

Звукозрительный монтаж. Пространство и время. Зримые и незримые связи между кадрами. Реальные и экранные пространство и время. Сочетаемость пространства и времени.

– Фильм «Грузинская хроника 19 века» реж. А. Рехвиашвили.

Три реальности фильма — экранная, авторская, зрительская.

– Фильм «Скверный анекдот» реж. А. Алов, В. Наумов;

– Фильм «Жертвоприношение» реж. А. Тарковский.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

В рамках лекционных, семинарских и индивидуальных занятий преподаватель обсуждает со студентами особенности основных принципов композиционной организации фильма на примерах, упомянутых в данной программе и на материале студенческих работ, в том числе тех, на которых студенты звукорежиссеры заняты в качестве звукорежиссеров.

В рамках самостоятельной работы студенты повторяют материал лекционного курса, готовятся к семинарам, изучают специальную

литературу, а также выполняют ряд заданий, носящих практический характер.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится семинарским занятиям, в ходе которых студенты овладевают алгоритмами познавательной деятельности и демонстрируют свои творческие способности. Особое место в структуре семинарского занятия принадлежит анализу драматургии фильмов или фрагментов кинокартин. При анализе каждого фильма студенты должны продемонстрировать методологические знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью, а также уметь воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты, концептуализировать содержащиеся в них знания. При обучении необходимо использовать такие инновационные формы, как лекция-беседа, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция-консультация, выполнение проектов, презентация.

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Конкретными формами текущего контроля для оценки уровня сформированности знаний, умений и навыков по данной дисциплине являются задания, носящие практический характер, которые выполняются по каждой теме.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для промежуточного контроля знаний по данной дисциплине проводится зачет с оценкой в конце 5 семестра и экзамен в конце 8 семестра.

3.3. Фонд оценочных средств

Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем в течение всего курса в режиме семинаров. Невыполнение специальных заданий позволяет допустить или не допустить студента до сдачи зачета или экзамена.

Темы для самостоятельной проверки студентами усвоенного материала.

1. Изобразительная композиция фильма.
2. Звуковая композиция фильма.
3. Сюжетная композиция фильма.
4. Событие. Событийный ряд.
5. Сюжет.
6. Фабула.
7. Конфликт. Стадии развития конфликта.
8. Диалог (театр, кино, литература).
9. Монолог (театр, кино, литература).
10. Молчание (театр, кино, литература).
11. Темп.
12. Ритм.
13. Монтаж в литературе. Примеры.
14. Монтаж в живописи. Примеры.
15. Монтаж в скульптуре. Примеры.
16. Монтаж в музыке. Примеры.
17. Монтаж в театре. Примеры.
18. Монтаж на ТВ. Примеры.
19. Монтаж в немом кино. Примеры.
20. Современные тенденции в монтаже. Примеры.
21. Монтажная выразительность и сюжетостроение. Примеры.
22. Функции монтажа (драматургическая, ритмическая, изобразительная). Примеры.

Примерная темы к зачету.

1. Зависимость восприятия зрителя от ассоциативного ряда звукозрительного контрапункта.

2. Вопросы формирования сюжета на основе принципа документальности.
3. Вопросы восприятия зрителем псевдо-документального кино.
4. Оценка сюжетно-композиционной основы фильма и принципа психофизического соответствия героя и окружающей среды.
5. Анализ звукозрительного ряда. Фильм Э.Климова «Иди и смотри».
6. Анализ звукозрительного ряда. Фильм Г.Панфилова «Мать».

Перечень примерных специальных заданий для самостоятельной работы студентов в течение всего курса обучения:

1 год обучения.

1. *Автопортрет. Натюрморт. Один кадр. Статика. Неодушевленные предметы.*

Письменно или устно описать статичный кадр одной крупности, содержащий натюрморт из неодушевленных предметов, сочетание выявляемых связей между которыми должно сформировать у предполагаемого зрителя ясное и определенное, логическое и эмоциональное понимание какой-либо одной качественной составляющей характера автора (студента); использование в кадре одушевленных предметов исключается.

2. *Литературный герой. Натюрморт. Один кадр. Статика. Неодушевленные предметы.*

Письменно или устно описать статичный кадр одной крупности, содержащий натюрморт из неодушевленных предметов, сочетание выявляемых связей между которыми должно сформировать у предполагаемого зрителя ясное и определенное, логическое и эмоциональное понимание какой-либо одной качественной составляющей характера литературного персонажа; по представленному натюрмарту надо угадать сам литературный персонаж; использование в кадре одушевленных предметов исключается.

3. Жанры (три любых). Натюрморт. Один кадр. Статика. Неодушевленные предметы.

Письменно или устно описать статичный кадр одной крупности, содержащий натюрморт из неодушевленных предметов, сочетание выявляемых связей между которыми должно сформировать у предполагаемого зрителя ясное и определенное, логическое и эмоциональное понимание какой-либо одной качественной составляющей выбранного жанра; по представленному натюрморту надо угадать сам жанр; использование в кадре одушевленных предметов исключается.

4. Спина. Один кадр. Статика. По оставшимся неодушевленными предметам определить состояние героя.

Письменно или устно описать статичный кадр одной крупности, содержащий натюрморт из неодушевленных предметов, сочетание выявляемых связей между которыми должно сформировать у предполагаемого зрителя ясное и определенное, логическое и эмоциональное понимание того, в каком душевном состоянии находится персонаж, оставивший после себя данный натюрморт; использование в кадре одушевленных предметов исключается.

5. Сватовство майора. Сюжет. Раскадровка должна включать изображенное на картине.

Придумать, письменно изложить и письменно раскадровать сюжет, в котором одним из кадров должна быть известная картина «Сватовство майора».

6. Не ждали. Сюжет. Раскадровка должна включать изображенное на картине.

Придумать, письменно изложить и письменно раскадровать сюжет, в котором одним из кадров должна быть известная картина «Не ждали».

7. Завтрак аристократа. Сюжет. Раскадровка должна включать изображенное на картине.

Придумать, письменно изложить и письменно раскадровать сюжет, в котором одним из кадров должна быть известная картина «Завтрак аристократа».

8. *Приезд гувернантки. Сюжет. Раскадровка должна включать изображенное на картине.*

Придумать, письменно изложить и письменно раскадровать сюжет, в котором одним из кадров должна быть известная картина «Приезд гувернантки».

9. *Медный всадник (отрывок). Сюжет. Раскадровка.*

Придумать, письменно изложить и письменно раскадровать сюжет, в котором в определенный момент действия произойдет «оживание» памятника Петру Первому.

10. *Долохов (отрывок). Раскадровка.*

Письменно раскадровать сцену из романа «Война и мир» Л. Толстого с участием Долохова.

11. *Холод. Один кадр.*

Письменно или устно описать статичный кадр одной крупности, содержащий натюрморт из неодушевленных предметов, сочетание выявляемых связей между которыми должно сформировать у предполагаемого зрителя ясное и определенное, логическое и эмоциональное понимание какого-либо одного качества состояния «холод»; использование в кадре одушевленных предметов исключается.

12. *Голод. Один кадр.*

Письменно или устно описать статичный кадр одной крупности, содержащий натюрморт из неодушевленных предметов, сочетание выявляемых связей между которыми должно сформировать у предполагаемого зрителя ясное и определенное, логическое и эмоциональное понимание какого-либо одного качества состояния «голод»; использование в кадре одушевленных предметов исключается.

13. *Жара. Один кадр.*

Письменно или устно описать статичный кадр одной крупности, содержащий натюрморт из неодушевленных предметов, сочетание выявляемых связей между которыми должно сформировать у предполагаемого зрителя ясное и простое, логическое и эмоциональное понимание какого-либо одного качества состояния «жара»; использование в кадре одушевленных предметов исключается.

14. Мастер и Маргарита (любая парная сцена). Раскадровка.

Письменно раскадровать любую парную сцену из романа «Мастер и Маргарита» М.Булгакова.

15. Событие, которое толкнуло меня в звукорежиссуру. Рассказ.
Письменно.

16. Звуковое решение фильма (на примере отечественных фильмов 60-80 г.г.). Реферат. Письменно.

2 год обучения.

1. Сюжет под музыку.

Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным событием под выбранную музыку и продемонстрировать их сочетаемость.

2. Сюжет под стихи.

Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным событием под выбранное стихотворение и продемонстрировать их сочетаемость.

3. Сюжет под песню.

Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным событием под выбранную песню и продемонстрировать их сочетаемость.

4. Сюжет под узнаваемый шум.

Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным событием под выбранный узнаваемый шум и продемонстрировать их сочетаемость.

5. Сюжет немой.

Письменно сочинить короткий немой сюжет с одним поворотным событием.

6. Неожиданно зажегся свет. Сюжет.

Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным событием.

7. Неожиданно погас свет. Сюжет.

Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным событием.

8. Вошел (куда-то), увидел (что-то) и сразу вышел. Этюд. 3-5 кадров.

Письменно сочинить и раскадровать короткий сюжет с одним поворотным событием.

9. Ночь. Тревожное предчувствие беды. Этюд. 3-5 кадров.

Письменно сочинить и раскадровать короткий сюжет с одним поворотным событием.

10. Ночь. Дождь. Один (одна) в телефонной будке. Этюд. 3-5 кадров.

Письменно сочинить и раскадровать короткий сюжет с одним поворотным событием.

11. Сигарета. Сюжет. 5-10 кадров.

Письменно сочинить и раскадровать короткий сюжет с одним поворотным событием.

12. Зеркало. Сюжет. 5-10 кадров.

Письменно сочинить и раскадровать короткий сюжет с одним поворотным событием.

13. Ключ. Сюжет. 5-10 кадров.

Письменно сочинить и раскадровать короткий сюжет с одним поворотным событием.

14. Муж и жена. Этюд. Жест. 3-5 кадров.

Устно сочинить драматическую ситуацию, немое развитие которой должно приводить к возникновению таких постуОПКв персонажей или таких их жестов, которые сформируют у предполагаемого зрителя ясное и

простое, логическое и эмоциональное понимание того, что перед ним «муж» и «жена»; раскадровать сочиненное действие.

15. Мать и дочь. Этюд. Жест. 3-5 кадров.

Устно сочинить драматическую ситуацию, немое развитие которой должно приводить к возникновению таких постуОПКв персонажей или таких их жестов, которые сформируют у предполагаемого зрителя ясное и простое, логическое и эмоциональное понимание того, что перед ним «мать» и «дочь»; раскадровать сочиненное действие.

16. Отец и сын. Этюд. Жест. 3-5 кадров.

Устно сочинить драматическую ситуацию, немое развитие которой должно приводить к возникновению таких постуОПКв персонажей или таких их жестов, которые сформируют у предполагаемого зрителя ясное и простое, логическое и эмоциональное понимание того, что перед ним «отец» и «сын»; раскадровать сочиненное действие.

17. Встреча. Немой этюд. 3-5 кадров.

Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным событием и раскадровать его.

18. Свидание. Немой этюд. 3-5 кадров.

Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным событием и раскадровать его.

19. Расставание. Немой этюд. 3-5 кадров.

Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным событием и раскадровать его.

20. Прощание. Немой этюд. 3-5 кадров.

Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным событием и раскадровать его.

21. Ускоренное время. Этюд.

Письменно сочинить короткий сюжет, в котором причинно-следственная связь развивалась бы с ускоренным временем.

22. Замедленное время. Этюд.

Письменно сочинить короткий сюжет, в котором причинно-следственная связь развивалась бы с замедленным временем.

23. Параллельно происходящие события (два события и более). Сюжет.

Письменно сочинить короткий сюжет, в котором одновременно и параллельно развивались бы две или более причинно-следственные связи.

24. Событие на дальнем плане. Этюд. Один кадр. Статика.

Письменно сочинить драматическую ситуацию, немое развитие которой на статичном дальнем плане должно сформировать у предполагаемого зрителя ясное и простое, логическое и эмоциональное понимание происходящего.

25. Как начать разговор с незнакомцем, чтобы вызвать его на откровенность. Этюд.

Письменно сочинить драматическую ситуацию, развитие которой должно привести к возможности начать разговор с «незнакомцем» и вызвать его на откровенность.

26. Мы слегка пожали друг другу руки. Он (она) на мгновение задержал(а) мою руку в своей руке. Раскадровка.

Письменно сочинить драматическую ситуацию, развитие которой должно привести к возможности пожать персонажами друг другу руки и на мгновение задержать персонажами это своё рукопожатие; письменно раскадровать сочиненное действие.

27. «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я...» Раскадровка.

Письменно сочинить драматическую ситуацию, развитие которой должно привести к иллюстрации строчки из песни М.Леонидова «Каравелла»; письменно раскадровать сочиненное действие.

28. Письмо неодушевленному предмету. Рассказ. Письменно.

3 год обучения.

Все задания выполняются на компьютере с использованием программ монтажа звука и изображения.

Задание считается выполненным, если в новом максимально контрастном сочетании звука и изображения удается достичь или иной смысл, или иной жанр.

1. *Сцена под музыку.* Любая сцена из игрового фильма и любая музыка.
2. *Сцена под стихи.*
(любая сцена из игрового фильма и любое стихотворение).
3. *Сцена под песню.*
(любая сцена из игрового фильма и любая песня).
4. *Сцена под узнаваемый шум.*
(любая сцена из игрового фильма и любой узнаваемый шум).
5. *Изменить жанр сцены с диалогом (сочинить диалог).*
(переозвучить вновь сочиненным диалогом любую сцену из игрового фильма так, чтобы изменить её жанр).
6. *Заменить диалог в сцене узнаваемыми музыкальными акцентами.*
(заменить диалог узнаваемыми музыкальными акцентами в любой сцене из игрового фильма).
7. *Заменить диалог в сцене узнаваемыми шумовыми акцентами.*
(заменить диалог узнаваемыми шумовыми акцентами в любой сцене из игрового фильма).
8. *Заменить диалог в сцене узнаваемыми звуками животных.*
(заменить диалог узнаваемыми звуками животных в любой сцене из игрового фильма).
9. *Заменить диалог в сцене на другой узнаваемый диалог.* Взрослые персонажи меняются на взрослых.
10. *Заменить диалог в сцене на другой узнаваемый диалог.* Взрослые персонажи меняются на детей.
11. *Заменить диалог в сцене на другой узнаваемый диалог.* Детские персонажи меняются на взрослых.

12. *Заменить диалог в сцене на другой узнаваемый диалог. Детские персонажи меняются на детей.*
13. *Заменить диалог в сцене на другой узнаваемый диалог. Взрослые персонажи меняются на персонажей мультфильма.*
14. *Заменить диалог в сцене на другой узнаваемый диалог. Детские персонажи меняются на персонажей мультфильма.*
15. *Озвучить детей взрослыми. Сцена.*
16. *Озвучить взрослых детьми. Сцена.*
17. *Озвучить животных взрослыми. Сцена.*
18. *Озвучить животных детьми. Сцена.*
19. *Заменить диалог в сцене из мультфильма на узнаваемый диалог взрослых персонажей художественного фильма.*
20. *Заменить диалог в сцене из мультфильма на узнаваемый диалог детских персонажей художественного фильма.*
21. *Заменить диалог в сцене из мультфильма на диалог узнаваемых политиков из теле- или радиопрограммы.*
22. *Заменить диалог в сцене из мультфильма на узнаваемый диалог из другого мультфильма.*
23. *Заменить диалог в сцене из документального фильма на узнаваемый диалог взрослых персонажей художественного фильма.*
24. *Заменить диалог в сцене из документального фильма на узнаваемый диалог детских персонажей художественного фильма.*
25. *Заменить диалог в сцене из документального фильма на узнаваемый диалог из мультфильма.*
26. *Как я перестал верить в Деда Мороза. Рассказ. Письменно.*

4 год обучения.

Все задания выполняются на компьютере с использованием программ монтажа звука и изображения.

Задание считается выполненным, если в новом максимально контрастном сочетании звука и изображения удастся достичь или иной смысл, или иной жанр.

1. ТВ. *Озвучить монолог политика детским голосом.*

(использование любой телевизионной программы).

2. ТВ. *Заменить монолог политика монологом узнаваемого персонажа мультфильма.*

(использование любой телевизионной программы).

3. ТВ. *Озвучить интервью политика детскими голосами.*

(использование любой телевизионной программы).

4. ТВ. *Заменить интервью политика диалогом узнаваемых персонажей мультфильма.*

(использование любой телевизионной программы).

5. ТВ. *Озвучить интервью актера детскими голосами.*

(использование любой телевизионной программы).

6. ТВ. *Заменить интервью актера диалогом узнаваемых персонажей мультфильма.*

(использование любой телевизионной программы).

7. ТВ. *Озвучить телешоу взрослых детскими голосами.*

(использование любого телешоу).

8. ТВ. *Заменить голоса персонажей телешоу голосами узнаваемых персонажей мультфильмов.*

(использование любого телешоу).

9. ТВ. *Озвучить информационную программу детскими голосами.*

(использование любой информационной программы телевидения).

10. ТВ. *Заменить голоса персонажей информационной программы голосами узнаваемых персонажей мультфильмов.*

(использование любой информационной программы телевидения).

11. ТВ. *Озвучить авторскую программу детскими голосами.*

(использование любой авторской программы телевидения).

12. ТВ. *Заменить голоса персонажей авторской программы голосами узнаваемых персонажей мультфильмов.*

(использование любой авторской программы телевидения).

13. *Шорохи. Сюжет на синхронных и фоновых шумах.*

(используя звук и изображение любых фильмов сочинить и смонтировать короткий сюжет на синхронных и фоновых шумах).

14. *Психологический портрет моей матери (отца).* Рассказ. Письменно.

15. *О творчестве товарища по группе.* Реферат. Письменно.

16. *О своем творчестве.* Реферат. Письменно.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Кулешов Л.В. Уроки кинорежиссуры / сост. Воденко М.О., Ростоцкая М.А., Хохлова Е.С. - М. : ВГИК, 1999.
2. Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... - М. : Зебра Е, 2005.
3. Ромм М. Лекции по кинорежиссуре. - М., 1973.
4. Эйзенштейн С. Метод. Т. 1, 2. – М. : Музей кино : Эйзенштейн-центр, 2002.
5. Эйзенштейн С. Монтаж. - М. : Музей кино : Эйзенштейн-центр, 2000.
6. Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Т. 1, 2. - М. : Музей кино : Эйзенштейн-центр, 2006.

Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М. : Прогресс, 1974.

2. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. - М., 1968.
3. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. - М., 1966.
4. Выготский Л. Психология искусства. - М., 1968.
5. Дробашенко С. Феномен достоверности. - М., 1972.
6. Клер Р. Размышления о киноискусстве. - М., 1958.
7. Кулешов Л. Статьи. Материалы. - М. : Искусство, 1979.
8. Лисса З. Эстетика киномузыки. - М. : Музыка, 1970.
9. Лоусон Д. Фильм - творческий процесс. - М. : Искусство, 1965.
10. Мартен М. Язык кино. - М., 1959.
11. Мачерет А. Актер и кинодраматург. - М. : Искусство, 1955.
12. Монтегю А. Мир фильма. - Л., 1969.
13. Муратов С. Пристрастная камера. - М. : Искусство, 1976.
14. Пудовкин В. Собрание сочинений : в 3т. - М. : Искусство, 1974.
15. Фелдман Дж. и Г. Динамика фильма. - М., 1959.
16. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. - М. : ВГИК, 1966.
17. Чахирьян Г. Изобразительный мир экрана. - М., 1977.
18. Шкловский В. Гамбургский счет. - М. : Советский писатель, 1990.
19. Шкловский В. О теории прозы. - М., 1929.

Рекомендованная литература

1. Деллюк А. Фотогения // Из истории французской киномысли : сб. – М., 1985.
2. Ершов П. Технология актерского искусства. - М., 1992.
3. Загданский Е. От мысли к образу. – Киев : Мистецтво, 1986.
4. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. - М. : Искусство, 1961.
5. Кракауэр З. Природа фильма. - М., 1974.
6. Милев Н. Божество с тремя лицами. - М., 1968.

7. Разлогов К. Коммерция и творчество. Враги или союзники? - М., 1992.
8. Сюжет в кино : сб. - М. : Искусство, 1965.
9. Характер в кино : сб. - М. : Искусство, 1974.
10. Шуб Э. Крупным планом. - М., 1959.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Айбукс» контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС «Юрайт» контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС «Лань» контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС «Лань» контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Перечень фильмов для просмотра:

1. Э. Климов «Жиних», «Спорт, спорт, спорт!», «Лариса», «Иди и смотри»
2. Н. Михалков «Девочка и вещи», «Неоконченная пьеса для механического пианино»
3. И. Квирикадзе «Кувшин»
4. Н. Джорджадзе «Путешествие в Сопот»
5. Р. Хамдамов «В горах мое сердце»
6. В. Абдрашитов «Парад планет»
7. О. Иоселиани «Апрель», «Пастораль»
8. К. Муратова «Долгие провода»
9. Г. Панфилов «В огне брода нет»
10. А. Герман «20 дней без войны»
11. И. Авербах «Монолог»
12. М. Ромм «Обыкновенный фашизм», «И всё-таки я верю!»
13. А. Тарковский «Зеркало», «Жертвоприношение»

14. А. Алов, В. Наумов «Скверный анекдот»
15. А. Смирнов «Ангел»
16. Ф. Феллини «8 ½»
17. Р. Брессон «Мушкет», «Ланселот Озерный»
18. М. Антониони «Фотоувеличение»
19. Л. Висконти «Смерть в Венеции»
20. М. Феррери «Диллинджер мертв»
21. В. Херцог «Фицкарральдо»
22. Ф. Коппола «Апокалипсис сегодня»
23. А. Вайда «Все на продажу». «Бесы»
24. М. Ханеке. «Время волков», «Скрытое», «Пианистка»
25. Ж.-П. и Л. Дарденны. «Розетта», «Дитя», «Сын», «Обещание»
26. Б. Дюмон. «Фландрия», «Человечность», «29 пальм»
27. А. Каурисмяки «Огни городской окраины»
28. С. Рыбчиньский «Кафка», «Вашингтон»
29. Э. Ольми «Вакантное место», «Дерево для башмаков»
30. Д. Форд «Табачная дорога», «Гроздь гнева»
31. Д. Кассаветис «Лица», «Тени», «Премьера», «Мужья»
32. Р. Росселини «Рим –открытый город», «Пайза», «Германия - год нулевой»
33. И. Бергман «Молчание», «Фанни и Александр», «Сарабанда»
34. М. Гуськов «Возвращение Эркина»
35. Н. Моретти «У нас есть папа»
36. Р. Магомадов «Февраль»
37. А. Васильев «Фотографии на стене».

**5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Главной особенностью данного курса является нацеленность всех видов занятий – лекций, семинаров, индивидуальных занятий, самостоятельной работы – на многогранное усвоение студентами понятия «замысел», которое является определяющим как для понятия «конечный продукт» (кино-, теле- и видеопроизведение), так и для понятия «нравственность» в профессии звукорежиссера.

При чтении лекций и проведении семинаров используются фрагменты из отечественных и зарубежных кино- и телефильмов, телеспектаклей и спектаклей, а также мультфильмов, отражающие основные этапы и направления развития экранных форм, помогающие понять содержание лекций. Выбор фильмов основан на классике отечественного и зарубежного кино, на современных отечественных и зарубежных кино-, теле- и видеопроизведениях, на современных студенческих фильмах и на студенческих фильмах прошлых лет, как отечественных так и зарубежных.

При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо заранее посмотреть не только указанный в программе фильм того или иного режиссера, который будет разбираться на семинаре, но и посмотреть другие (лучше – все) его фильмы для того, чтобы лучше понять то, как педагог объяснит соединение лекционного материала и фильма, разбираемого на семинарском занятии.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе дисциплины Теория звукозрительного образа

(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

(название направления подготовки)

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:

- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- внесена корректировка в формулировки целей и задач курса,

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

- изменены часы и их распределение по видам работ и по темам в каждом семестре,
- внесены изменения в формулировки отдельных тем курса и их содержание.

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:

- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС;
- внесены уточнения в перечень рекомендуемой к изучению студентами литературы, актуализированы данные по оборудованию учебных аудиторий,

Переработаны методические указания преподавателям и обучающимся по освоению дисциплины.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова

(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе
_____ И.В. Коротков

«___» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология производства первичных фонограмм»**

Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения очная

Москва, 2024

Автор: Красновский В.Д., старший преподаватель кафедры звукорежиссуры

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от «23» августа 2017 г.

по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Целями освоения дисциплины «Технология производства первичных фонограмм» являются:

- формирование навыка создавать первичную фонограмму с применением доступного оборудования в производственных условиях;
- уметь планировать запись первичной фонограммы под различные производственные задачи.

Задачами освоения дисциплины «Технология производства первичных фонограмм» являются:

- освоение студентами техники и технологии записи звука, в т.ч. в процессе съемок;
- ознакомление студентов с основными этапами производства фонограмм;
- ознакомление с составом съемочной группы и принципами межпрофессионального сотрудничества;
- получение практических навыков использования аппаратуры первичной записи.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Технология производства первичных фонограмм» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является обязательной дисциплиной базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств.**

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 1–2 года обучения во

2–4 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 96 академических часов контактной работы, 12 академических часов самостоятельной работы и 72 академических часа контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Курс базируется на знаниях студентов, полученных в рамках дисциплин «Основы физики звука», «Физические основы звуковой электроники», «Звуковое оборудование».

В свою очередь дисциплина «Технология производства первичных фонограмм» является базовой для освоения таких дисциплин, как «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», «Технология озвучивания», «Технология монтажа фонограмм», «Технология перезаписи фильма», «Технология и практика дизайна звука». Данная дисциплина является основой для производственных работ студентов - без овладения студентами техники и технологии записи звука в процессе съемок, без получения практических навыков использования аппаратуры первичной записи невозможна грамотная работа на съемочной площадке как при кино-, так и при видеопроизводстве, постпроизводстве и дизайне звука.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

<p>ПКО-2 Способен создавать на профессиональном уровне оригинальные звуковые решения и фонограмму в составе аудиовизуального произведения.</p>	<p>ПКО-2.1. Знает технологические задачи работы над фонограммой аудиовизуального произведения; ПКО-2.3. Умеет создать технологический цикл работы со звуком в соответствии с режиссерской разработкой сценария, определить необходимое оборудование для решения поставленной творческой задачи; ПКО-2.4. Умеет выстраивать свои творческие и профессиональные отношения с режиссером, композитором, членами творческой группы; ПКО-2.6. Владеет основными приемами и средствами звукорежиссуры, используемыми для формирования экранных образов; ПКО-2.8. Владеет навыками работы с цифровым оборудованием и современными технологиями звукорежиссуры в кино.</p>
<p>ПКО-4 Способен применять</p>	<p>ПКО-4.1. Знает современные профессиональные технологии звукорежиссуры по производству первичных фонограмм произведений аудиовизуальных искусств,</p>

различные современные профессиональные технологии звукорежиссуры произведений аудиовизуальных искусств	устройство и возможности оборудования, предназначенного для первичной записи звука на площадке; ПКО-4.6. Умеет эксплуатировать оборудование для первичной записи звука; ПКО-4.7. Умеет применять методы записи фонограммы и ее компонентов, производить звуковой монтаж, интегрировать префиксы в общую фонограмму в процесс перезаписи; ПКО-4.9. Владеет технологиями и практическими навыками работы по записи первичных фонограмм; ПКО-4.12. Владеет навыками работы с современной звуковой студийной техникой и специальным профессиональным оборудованием для кино- и видеомонтажа.
--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>5</u> зач. ед. <u>180</u> час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	30		15		15				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	64		15	34	15				
Индивидуальная работа	2				2				
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	12		6	2	4				
Практический блок:									
Форма промежуточной аттестации	72		Экзамен 36		Экзаме н 36				
Всего часов	180		72	36	72				

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
2		72	15	15			42
1	Тема 1. Основы кинодокументации. Юридические документы	3	2				1
2	Тема 2. Основы кинодокументации. Информационные документы	3	2				1
3	Тема 3. Основы кинодокументации Производственные документы	3	2				1
4	Тема 4. Взаимодействие звукорежиссёра с административным департаментом (подготовительный и съёмочный периоды): технические и этические аспекты.	2		2			
5-6	Тема 5. Условия записи. Виды первичных фонограмм	5	1	3			1
7-8	Тема 6. Состав съёмочной группы. Взаимодействие с цехами в подготовительный период	5	2	2			1
9	Тема 7. Особенности работы звукорежиссёра без ассистентов / с ассистентами.	2	2				
10-11	Тема 8. Взаимодействие с цехами в подготовительный период. Работа звукорежиссера с операторской группой.	4	2	2			
12	Тема 9. Взаимодействие с	2		2			

	цехами в подготовительный период. Работа звукорежиссера с художественно-постановочным цехом						
13	Тема 10. Взаимодействие с цехами в подготовительный период. Работа звукорежиссера с костюмерным цехом	2		2			
14	Тема 11. Взаимодействие с цехами в съемочном период.	2		2			
15	Тема 12. Техника безопасности на съёмочной площадке.	3	2				1
	Экзамен	36					36
	Итого за 2 семестр	72	15	15			42
3		36		2	32		2
1-2	Тема 13. Чтение литературного и режиссерского сценария. Звуковая экспликация. Выбор технологии записи.	4			4		
3-4	Тема 14. Оборудование под задачи проекта. Стандартный комплект звукозаписи	4			4		
5-6	Тема 15. Физические условия съемок: погодные, технические, этические	4			4		
7-8	Тема 16. Работа с петличными микрофонами: способы крепления микрофонов и передатчика.	4			4		
9-10	Тема 17. Работа с различными видами и типами микрофонов	4			4		
11-12	Тема 18. Работа с узконаправленными микрофонами в интерьере и на натуре. Совместная работа с индивидуальными радиомикрофонами в условиях съемочной	4			4		

	площадки						
13-14	Тема 19. Запись первичной фонограммы для документального кино	4			4		
15-16	Тема 20. Запись первичной фонограммы для игрового кино	4			4		
17	Тема 21. Запись первичной фонограммы в условиях экспедиции	4		2			2
	Итого за 3 семестр	36		2	32		2
4		72	15	3	12	2	40
1	Тема 22. Виды звукозаписи в формате стерео	2	2				
2-3	Тема 23. Подготовка заявки на оборудование и расходные материалы.	5	2		2		1
4	Тема 24. Анализ фонограммы после записи: пригодность, причины брака	2			2		
5	Тема 25. Стратегии записи звука на проекте.	2	2				
6	Тема 26. Особенности записи звуковых эффектов в полевых условиях	3			2	1	
7	Тема 27. Запись синхронных шумов в условиях съемочной площадки.	3			2	1	
8-9 -10	Тема 28. Особенности записи фонов: основные проблемы и способы их разрешения.	6	3	2			1
10	Тема 29. Применение скрытых микрофонов при записи звука, способы их маскировки и ее влияние на параметры звучания микрофонов.	2			2		
11-12	Тема 30. Специфика проведения записи чистой фонограммы при съёмке сцен с участием актёров	5	3	1			1

	массовых сцен.						
13-15	Тема 31. Особенности съёмки сцен с музыкальными номерами. Первичная запись музыкальных номеров в условиях съёмочной площадки.	6	3		2		1
	Экзамен	36					36
	Итого за 4семестр:	72	15	3	12	2	40
	Итого	180	30	20	44	2	84

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Основы кинодокументации. Юридические документы. Договор; акт приёмки-сдачи; заявка на оборудование и расходные материалы и т.д. (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 2. Основы кинодокументации. Информационные документы Литературный и режиссёрский сценарий; объектная ведомость; вызывной лист и т.д. (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 3. Основы кинодокументации Производственные документы. Звуковая экспликация; монтажный лист; микшерский паспорт; сопроводительная документация и т.д. (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 4. Взаимодействие звукорежиссёра с административным департаментом (подготовительный и съёмочный периоды): технические и этические аспекты (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 5. Условия записи. Виды первичных фонограмм (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Репетиция движения ассистента с бумом, связь с ассистентом, и система команд взаимодействия.

Тема 6. Состав съёмочной группы. Взаимодействие с цехами в подготовительный период (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 7. Особенности работы звукорежиссёра без ассистентов / с ассистентами. Особенности звукозаписи в автономных условиях без участия съёмочной группы: представление о том, что именно необходимо записать для постпроизводства; организация обеспечения сохранности фонограмм (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 8. Взаимодействие с цехами в подготовительный период. Работа звукорежиссера с операторской группой (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 9. Взаимодействие с цехами в подготовительный период. Работа звукорежиссера с художественно-постановочным цехом. Вопросы для согласования совместных действий с художественно-постановочным цехом: материалы декораций; материалы полов и т.д (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 10. Взаимодействие с цехами в подготовительный период. Работа звукорежиссера с костюмерным цехом

Вопросы для согласования совместных действий с костюмерным цехом:

Обсуждение деталей и материала костюмов; возможность маскировки элементами костюма передатчика и микрофона и т.д. (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 11. Взаимодействие с цехами в съёмочном период (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 12. Техника безопасности на съёмочной площадке (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 13. Чтение литературного и режиссёрского сценария. Звуковая экспликация. Выбор технологии записи.

Звуковая экспликация, анализ условий съёмки, необходимого количества

микрофонов, оборудования.

Вопросы, которые необходимо решить при завершении подготовительного периода:

Чтение режиссёрского сценария; составление звуковой экспликации; подготовка заявки на оборудование; подготовка заявки на расходные материалы (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 14. Оборудование под задачи проекта. Стандартный комплект звукозаписи (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 15. Физические условия съёмок: погодные, технические, этические (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 16. Работа с петличными микрофонами: способы крепления микрофонов и передатчика (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 17. Работа с различными видами и типами микрофонов:

Применение динамических микрофонов; применение микрофонов граничного слоя; применение микрофонов для работы под водой и т.д. (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 18. Работа с узконаправленными микрофонами в интерьере и на натуре. Совместная работа с индивидуальными радиомикрофонами в условиях съёмочной площадки (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 19. Запись первичной фонограммы для документального кино (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 20. Запись первичной фонограммы для игрового кино (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-

4.12)

Тема 21. Запись первичной фонограммы в условиях экспедиции (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 22. Виды звукозаписи в формате стерео (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 23. Подготовка заявки на оборудование и расходные материалы.

Согласование технических параметров съёмки и постпроизводства скорость съёмки; частота ТС; разрядность и частота дискретизации.

Обсуждение с операторской и административно-технической группой частотного расписания радиоприборов: радиофокус; ресивер; служебная связь и т.д. Использование операторской техники, автомобиля, доли, крана, скай-лифта и др. Вопросы для согласования совместных действий с осветительным цехом: частота работы приборов; возможность использования элементов грипп – оборудования в собственных целях. (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 24. Анализ фонограммы после записи: пригодность, причины брака (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 25. Стратегии записи звука на проекте (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 26. Особенности записи звуковых эффектов в полевых условиях (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Особенности записи животных в нестудийных условиях. Взаимодействие с кинологами (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 27. Запись синхронных шумов в условиях съёмочной площадки.

Особенности записи различных фаз работы автомобилей и механизмов.

Взаимодействие с реквизитором (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 28. Особенности записи фонов: основные проблемы и способы их разрешения. Особенности записи фоновых, специальных и редких звуков. Работа по звуку с уходящим объектом (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 29. Применение скрытых микрофонов при записи звука, способы их маскировки и ее влияние на параметры звучания микрофонов.

Способы их маскировки и ее влияние на параметры звучания микрофонов. Выбор микрофонов для подобных задач (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 30. Специфика проведения записи чистой фонограммы при съёмке сцен с участием актёров массовых сцен. Особенности записи детей в нестудийных условиях. Взаимодействие с родителями (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

Тема 31. Особенности съёмки сцен с музыкальными номерами. Первичная запись музыкальных номеров в условиях съёмочной площадки.

Подготовка фонограммы. Правильное понимание последующего использования в монтаже снятого материала. Типовые ошибки и последствия неправильно организованной съёмки под фонограмму (ПКО-2.1, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.6, ПКО-2.8, ПКО-4.1, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.9, ПКО-4.12)

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Основные виды занятий - лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа.

В рамках лекционного курса студенты получают информацию по каждому разделу учебного курса, составляя систему представлений о подготовительном этапе перед съёмкой и на этапе самой съёмки.

В рамках семинарских занятий студенты под руководством

преподавателя, обсуждают заранее подготовленные ими вопросы по изученным темам и дискутируют о различных способах и приёмах первичной записи звука на площадке. Одной из форм семинарских занятий является обсуждение результатов практических заданий. Параллельно студенты имеют возможность работать с педагогом над конкретными аспектами первичной записи звука на материале собственных экранных произведений.

Инновационной формой занятия по данной дисциплине являются ролевые игры, где студенты осуществляют запись первичных фонограмм.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.

Виды текущего контроля – семинары по самостоятельным работам студентов с учетом специфики данной дисциплины. Самостоятельная работа студента должна выполнить следующую задачу: подготовить сценарий логически завершённой шумовой композиции длительностью до трёх минут с учетом следующих условий:

1. Все звуковые фактуры должны быть записаны студентами на специально выделенных практических занятиях.
2. Проводится только простейший монтаж, т.е. не допускается применение приборов (плагинов) динамической и частотной обработки (кроме низкочастотного обрезного фильтра), не допускается использование приборов (плагинов) искусственной реверберации и трансформации звука. Все акустические особенности фактур (плановость, ширина стереобазы) должны содержаться в их записи. Должно быть произведено микширование сигналов в единый стерео-файл формата *.wav 48 кГц. Не допускается применение фоновых звуковых фактур или фактур, не записанных студентом самостоятельно.

В процессе самостоятельной работы студенты выполняют практические задания, соответствующие уровню сложности изученного материала, эксплуатируя комплекты аппаратуры первичной записи звука, предложенные Учебной студией ВГИК и отвечающие современным требованиям и стандартам фильмопроизводства.

Задания для самостоятельной работы с последующим докладом перед педагогом и студентами.

Сделать 10-15 минутный доклад о особенностях применения и практических результатах использования конкретной модели микрофона в условиях полевой записи первичных фонограмм.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточной формой контроля по дисциплине являются зачёт, который проводится по окончании 2 семестра в форме, предложенной преподавателем и экзамен, который проводится в устной форме по билетам по окончании 4 семестра.

Примерный перечень вопросов к зачёту:

1. Документы: юридические, информационные, производственные.
2. Анализ литературного и режиссёрского сценария.
3. Условия записи. Виды первичных фонограмм.
4. Состав съёмочной группы.
5. Взаимодействие с другими цехами в подготовительном периоде.
6. Взаимодействие с другими цехами в съёмочном периоде.
7. Анализ условий съёмки, звуковая экспликация.
8. Стандартный комплект звукозаписи, описать схему коммутации устройств в тракте звукозаписи.
9. Физические условия съёмки: погодные, технические, этические.

10. Способы крепления петличного микрофона, особенности крепления передатчика.
11. Особенности работы с узконаправленными микрофонами. Разница между интерьером и натурой.
12. Разница между документальным и игровым съёмочным процессом с точки зрения записи звука.
13. Особенности записи звука в экспедиции.
14. Характеристики микрофонов.
15. Виды звукозаписи в формате стерео. Применение.
16. Расходные материалы, необходимые для обслуживания процесса звукозаписи в кино.
17. Характеристики профессионального аудиозаписывающего устройства для работы в кино.
18. Оценка пригодности звукового материала, причины брака.
19. Стратегия записи звука на проекте. Взаимодействие между звукорежиссёрами в съёмочном и монтажно-тонировочном периодах.

Список тем для подготовки к экзамену по теоретическим разделам курса:

1. Применение скрытых микрофонов при записи звука, способы их маскировки и ее влияние на параметры звучания микрофонов. Выбор микрофонов для подобных задач.
2. Охарактеризуйте типы фонограмм, которые необходимо записать для последующего постпроизводства фильма.
3. Совместная работа остронаправленного микрофона и индивидуальных радиомикрофонов в условиях съёмочной площадки. Особенности работы с остронаправленным микрофоном.
4. Охарактеризуйте сигналы от источников звуковой информации, которые могут считаться первичными при записи фонограммы фильма, а также способы записи сигнала от таких источников.
5. Запись синхронных шумов в условиях съёмочной площадки.

6. Контроль первичной записи звука при помощи головных телефонов (наушников). Проблемы и способы их решения. Особенности головных телефонов (наушников) для контроля первичной записи звука.
7. Особенности работы звукорежиссёра при записи сцен с большим числом говорящих персонажей.
8. Способы закрепления радиомикрофонов на одежде и открытых участках тела. Варианты размещения и закрепления передатчика.
9. Особенности работы звукорежиссёра без ассистентов / с ассистентами. Взаимодействие звукорежиссера с оператором: технические и этические аспекты.
10. Ветрозащита для различных типов микрофонов при работе на съёмочной площадке. Защита звукового оборудования при работе в сложных погодных условиях.
11. Классификация микрофонов. Применение различных типов микрофонов для записи первичных фонограмм.
12. Взаимодействие с оператором, и операторской группой (подготовительный и съёмочный периоды): технические и этические аспекты.
13. Первичная фонограмма (чистовая, черновая). Оценка пригодности такой фонограммы для дальнейшего использования при производстве фильма. Звуковая репетиция. Звуковой дубль.
14. Взаимодействие звукорежиссёра с костюмерным и художественным цехами (подготовительный и съёмочный периоды): технические и этические аспекты.
15. Звуковая репетиция. Звуковые дубли (разновидности, практика применения).
16. Разновидности микрофонных радиосистем. Подготовка и методика настройки радио - микрофона (системы или комплекта радиомикрофонов) перед работой. Рассказать, в каких ситуациях применение радиомикрофонов невозможно.

17. Защита микрофонов и кабелей от электрических и радиопомех на съёмочной площадке. Источники таких помех. Акустические помехи на съёмочной площадке, способы их устранения.
18. Работа звукорежиссёра в подготовительный период.
- a. Взаимодействие звукорежиссёра с режиссёром и режиссёрской группой (подготовительный и съёмочный периоды): технические и этические аспекты.
 - b. Способы синхронизации съёмочного оборудования. Разновидности. Технология использования.
19. Запись чистой фонограммы на съёмочной площадке. Подбор необходимого оборудования. Необходимые условия для такой записи. Составление и оптимизация комплектов оборудования для работы на съёмочной площадке.
20. Техника безопасности на съёмочной площадке.
21. Способы закрепления радиомикрофонов на одежде и открытых участках тела, варианты размещения и закрепления передатчика. Сравнение качества звучания петличных микрофонов при различных способах крепления. Способы маскировки микрофонов в одежде актёров и способы защиты от шумов этой одежды.
22. Запись синхронной речевой фонограммы в условиях съёмки внутри движущихся объектов.
23. Особенности съёмки сцен с музыкальными номерами. Первичная запись музыкальных номеров в условиях съёмочной площадки. Выбор оборудования.
24. Взаимодействие звукорежиссёра с административным департаментом (подготовительный и съёмочный периоды): технические и этические аспекты.
25. Специфика записи чистой фонограммы: при монтажной съёмке одной камерой, при однокадровой съёмке, при многокамерной съёмке.

26. Применение петличных проводных микрофонов для записи шумов или фонов.
27. Особенности записи звуковых эффектов в полевых условиях (с приведением примеров). Основные проблемы и способы их разрешения при такой записи. Выбор оборудования для записи звуковых эффектов.
28. Специфика проведения записи чистой фонограммы при съёмке сцен с участием актёров массовых сцен.
29. Особенности запись фонов: основные проблемы и способы их разрешения. Запись фонограмм фонов для многоканальных звуковых форматов (5.1-7.1). Микрофонные стереосистемы, разновидности, применение.
30. Работа звукорежиссёра на съёмке документальных кинофильмов: технические и этические аспекты. Выбор оборудования.
- a. Особенности работы в экспедиционных условиях. Подготовка. Аварийные ситуации. Технический запас.
 - b. Юридическое оформление звукового департамента в съёмочном периоде.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Грант Т. Запись звука на видеокамеру / пер. с англ. П. В. Смоляковой; под ред. О.Б. Хвоиной. – М.: ГИТР, 2006.
2. Миллерсон Дж. Телевизионное производство / пер. с англ.; под ред. Маковеева В.Г. – М.: ГИТР, 2004.
3. Нисбетт А.С. Звуковая студия: техника и методы использования. – М.: Связь, 1979.
4. Основы фильмопроизводства: техника и технология / под ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.

Дополнительная литература:

1. Бернар Ж. Руководство по записи звука. - М., 1982
2. Коноплев Б.Н. Производство кинофильмов. - М.: Искусство, 1962.
3. Нисбетт А. Применение микрофонов. - М.: Связь, 1981.
4. Профессиональные периодические издания: «Звукорежиссер», «Техника кино и телевидения», «Шоу-мастер», «Studio Sound», «AES», «Life Sound», «MIX».

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
<u>Электронная библиотека ВГИК</u> http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

**5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.**

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG

MVL 3У, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

2. Справочно-информационные материалы компании Sound devices
<https://www.sounddevices.com/support/downloads>
3. Справочно-информационные материалы компании SHURE
http://www.shure.eu/support_download/downloads
4. Справочно-информационные материалы компании Sennheiser
<https://en-us.sennheiser.com/microphones>
5. Справочно-информационные материалы компании AKG
<http://www.akg.com/Microphones>
<http://www.akg.com/Headphones-1>
<http://www.akg.com/COLLECTIONS>
6. Справочно-информационные материалы компании Schoeps
<http://www.schoeps.de/en/products>
7. Справочно-информационные материалы компании Lectrosonics
<http://www.lectrosonics.com/Support/>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Список учебно-лабораторного оборудования.

Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель DVD – Pioneer, звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Maranz CD

5400, аудиомикшер Tascam DM24, компьютерная станция нелинейного монтажа звука Pro Tools 12, два звуковых 2-х полосных активных мониторов KRK, телевизор Samsung LE-32581, столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой;

аудитория № 308 исторического корпуса, оснащенная столами, стульями, плазменной панелью LG, проигрывателем DVD – Pioneer DV 656 A, микшером Soundcraft SPIRITM 12, компьютерной станцией нелинейного монтажа звука Pro Tools 12.

Комплекты звукозаписывающей техники (для первичной записи звука) и аксессуаров, пригодные для работы в условиях записи «чистой» фонограммы: звуковые рекордеры: Marantz PMD-70, Sound Devices 744T, Sound Devices 788T; микшерные пульта: Sound Devices 552; микрофоны-пушки: Audiotechnica AT-897, NEUMANN KMP-82IMT, Sanken TC-5(стерео), Sennheiser (стерео); зарядные устройства SONY AC-SQ 950D; аккумуляторы SONY NP-F 970; блоки питания Battery power supply CB-485 II; наушники Sony MDR-7506; ветрозащиты Rycote 086001; удочки микрофонные ТЕК KE-110; удочки микрофонные AMBIENT QP – 4140; радиосистемы Sennheiser EW-122-P-G2 (сетевые); радиосистемы Sennheiser EW-122-P-G2 (накамерные); радиосистемы Sennheiser EW-100; радиосистемы Lectrosonics UCR-400 – 401; Plug On Sennheiser (ЕК 3241) + (SKP 3000); проводные радиопетли Sony ECM-77B; проводные петли Sennheiser MKE-2P; кабели XLR (3pin)+(5pin); звуковые переходники Jack 3,5 – 6,3; портастудии mini ZOOM (1x4) и (H4n).

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Программа курса предусматривает большое количество практических показов и заданий с использованием различных микрофонов. Технические описания микрофонов можно увидеть на сайтах производителей и системных интеграторов. Специальная литература менее доступна и требуется время и

дополнительные усилия по её поиску.

Каждый студент готовит 10 минутный доклад о конкретной модели или линейке моделей микрофонов из списка, составленного преподавателем. Каждый доклад обсуждается на семинарском занятии всеми студентами группы. Особое внимание следует обратить на графики АЧХ в зависимости от диаграммы направленности микрофона.

На практических занятиях и демонстрациях студенты прослушивают сигналы с микрофонов в различных условиях, для выявления особенностей звучания конкретного экземпляра. Производится сравнение звучания нескольких различных микрофонов с одним и тем же источником при разных акустических условиях. Производить запись данного сигнала не обязательно, т. к. при последовательном прослушивании большого количества фонограмм сложно правильно анализировать услышанное. Прямое сравнение на микшерском пульте нескольких микрофонов с использованием одного источника позволяет более точно найти различия в звучании и связи его с техническими параметрами. Источником звука должен быть шум, фон, дикторский голос, ударные звуки. Для создания источника звука обязательно привлекаются студенты из группы. Такие демонстрации проводятся не только в аудитории, но обязательно на открытом воздухе и в различных помещениях с ярко выраженными акустическими особенностями. Демонстрации и практические занятия с узконаправленными микрофонами проводятся с учетом посторонних шумов помещения (они обязательны), для получения навыка работы в таких условиях. Демонстрацию радиомикрофонов производят не только в зоне уверенного приема, но и обязательно, на ее границе, для получения навыка правильной настройки шумоподавителей. Особое внимание надо уделить способам крепления петличных микрофонов на одежде и под одеждой. Обязательно подробное практическое изучение работы с микрофоном-пушкой на «удочке».

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины Технология производства первичных
(название дисциплины)

фонограмм

по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформлении титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:
 - изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
 - обновлен год написания РПД;
 - изменены дата и номер протокола;
 - размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:

 - количество зачетных единиц;
 - количество учебных часов.

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:
 - 3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:
 - количество зачетных единиц;
 - количество учебных часов;
 - формы контроля.
 - 3.2. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:
 - количество учебных часов;
 - формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:
 - унифицированы библиографические описания;
 - размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова
(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«__» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физические основы звуковой электроники»**

Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения очная

Москва, 2024

Автор: Сологубов А.Н., доцент кафедры звукорежиссуры ВГИК;

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от «23» августа 2017г.

по направлению подготовки **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель освоения дисциплины «Физические основы звуковой электроники» - наделить студента-звукорежиссёра необходимыми теоретическими и практическими сведениями в области основ звуковой электротехники, способов коммутации, протоколов передачи аудио- и видеоданных, устройств регистрации и воспроизведения звуковых сигналов, систем коррекции звука.

Задачами освоения дисциплины «Физические основы звуковой электроники» являются:

- изучение основ звуковой электротехники,
- изучение способов коммутации,
- изучение протоколов передачи аудио- и видеоданных,
- изучение устройств регистрации и воспроизведения звуковых сигналов,
- изучение систем коррекции звука.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Физические основы звуковой электроники» согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства от 23.08.2017 года является обязательной дисциплиной базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 1 и 2 курсов в 2–3 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 128 академических часов контактной

работы, 16 академических часов самостоятельной работы и 36 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для решения производственных задач с учетом технологических особенностей и возможностей материально-технологической базы практические занятия по дисциплине проводятся в форме мелкогрупповых занятий (группа не более 8 и не менее 5 человек).

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь знания по курсу физики в рамках основной образовательной программы общего среднего образования, в частности по курсам электростатики, электродинамики и оптики; по курсу алгебры и начала анализа и геометрии в рамках основной образовательной программы общего среднего образования. Также студенты должны иметь положительную успеваемость по дисциплине «Основы физики звука».

В свою очередь на знаниях по дисциплине «Физические основы звуковой электроники» базируется изучение дисциплин «Звуковое оборудование», «Рабочие станции для аудио», «Современные аудиотехнологии».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать устройство и принцип работы основных компонентов звукового электрооборудования; основные типы подключений, кабелей и разъемов, используемых для коммутации аудио и видеооборудования;

уметь рассчитывать электрические цепи и читать электрические схемы устройств; пользоваться устройствами регистрации, воспроизведения и преобразования аудио, видео и прочих мультимедийных сигналов;

владеть профессиональными системами звукоусиления, производить установку, подключение и настройку как бытового, так и профессионального звукового оборудования.

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

<p>ПКО-3. Способен применять знания по физике звука, акустике, физических основ и технических принципов работы звукового оборудования в процессе звукового оформления аудиовизуального произведения</p>	<p>ПКО-3.1. Знает основные физические характеристики звукового поля; основные типы источников звука, их характеристики; основные положения волновой теории;- ПКО-3.4. Знает законы формирования звука техническими средствами; ПКО-3.6. Умеет определять уровни, динамический диапазон, пик-фактор и иные физические характеристики реальных звуковых сигналов; ПКО-3.9. Умеет правильно решать вопросы по выбору типов и количества микрофонов, их расстановки при записи оркестровых групп, хоров и солирующих инструментов; ПКО-3.10. Владеет практическими навыками работы со звуковым оборудованием; ПКО-3.11. Владеет техникой разработки и реализации акустических проектов, техническими средствами для реализации качественного звучания.</p>
---	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>5</u> зач. ед. <u>180</u> час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64	30	34						
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	64	30	34						
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	16	12	4						

Практический блок:								
Форма промежуточной аттестации	36	-	Экзамен 36					
Всего часов	180	72	108					

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
2		72	30	12	18		12
1	Введение в дисциплину	2	2				
1-2	Тема 1. Электрические цепи. Электротехника.	8	4		2		2
3-5	Тема 1. Электрические цепи. Электротехника.	8	2	2	2		2
4-5	Тема 2. Принципиальные и блок-схемы. Четырехполюсник.	8	2	2	2		2
6-8	Тема 3. Измерительные приборы для проверки и контроля.	10	4	2	4		
8-9	Тема 4. Электронные приборы.	6	4	2			
10-11	Тема 4. Электронные приборы.	8	4		2		2
11-13	Тема 5. Электрическое и механическое соединение элементов схемы Тема 6. коммутация и распределение звукового сигнала.	12	4	2	4		2
14-15	Тема 7. Источники электропитания Тема 8. Усилительные устройства	10	4	2	2		2
	Итого за 2 семестр:	72	30	12	18		12
3		70	34	16	18		4
1	Тема 8. Усилительные	8	4	2	2		

	устройства						
2-3	Тема 9. Положительная и отрицательная обратная связь	8	4		2		2
4-5	Тема 10. Операционный усилитель (ОУ)	10	2	2	4		2
6	Тема 11. Схемотехника устройств частотной коррекции сигналов	4	2		2		
7	Тема 12. Схемотехника устройств динамической обработки сигналов	2	2				
8	Тема 13. Информационные сигналы в электронных цепях	6	2	2	2		
9	Тема 14. Измерительные приборы современного звукового оборудования	8	4	2	2		
10-11	Тема 15. Радиоприемники и радиопередатчики. Модуляция и демодуляция сигналов	8	4	2	2		
12-13	Тема 16. Коммутация и согласование высокочастотных устройств)	8	4	4			
14-16	Тема 16. Коммутация и согласование высокочастотных устройств)	4	4		2		
17	Тема 17. Основные элементы цифровой логики	4	2	2			
	Итого за 3 семестр	70	34	16	18		4
	Экзамен	36					36
	Итого	180	64	28	36		52

2.2.2. Содержание дисциплины.

Введение в дисциплину (ПКО-3)

Цели и задачи курса. Значение курса для подготовки выпускника.

Основные темы курса

Формы работы и контроля в течение учебного года.

Список литературы с комментариями.

Тема 1. Электрические цепи. (ПКО-3)

Основные понятия и законы электричества и магнетизма (краткое повторение школьного курса).

Электрические цепи постоянного тока и методы их расчёта. Основные понятия в электрической цепи. Закон Ома для полной цепи, первый и второй законы Кирхгофа. Способы соединения сопротивлений в электрической цепи и расчёт эквивалентного сопротивления. Источник ЭДС и источник тока в электрических цепях. Режимы работы электрической цепи. Методы расчёта электрических цепей постоянного тока.

Множество комплексных чисел. Постановка задачи, определение комплексного числа. Сопряжённые числа, модуль, деление комплексных чисел. Абстрактный подход к определению комплексного числа, геометрическая интерпретация, преобразования комплексной плоскости.

Электрические цепи переменного тока и методы их расчёта. Однофазные электрические цепи переменного тока. Способы представления синусоидальных токов, напряжений и ЭДС. Основные элементы электрической цепи переменного тока. Сопротивления в цепи переменного тока. Цепи с последовательным и с параллельным соединением элементов. Повышение коэффициента мощности в электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.

Воздействие сигнала на линейные радиотехнические цепи. Коэффициент передачи, переходная функция. Последовательный колебательный контур. Связанные контуры, перекачка энергии. Частотные фильтры. ФВЧ, ФНЧ, полосовые фильтры, заграждающие фильтры.

Тема 2. Принципиальные и блок-схемы. Четырехполюсник. (ПКО-3)

Понятие четырехполюсника. Основные формулы расчета четырехполюсника. Снятие характеристик четырехполюсника. Построение принципиальных и блок-схем на примере аналоговых микшеров. Кабели и разъемы. Микрофонный предусилитель как пример

четырёхполюсника.

Тема 3. Измерительные приборы для проверки и контроля. (ПКО-3)

Вольтметр и амперметр, измерительный мост. Комбинированные измерительные приборы. Мили и микро-вольтметры переменного тока. Приборы для проверки активных элементов. Пробники и специализированные приборы контроля. Аналоговый и цифровой осциллографы. Генераторы шума и сигналов специальной формы.

Тема 4. Электронные приборы (ПКО-3)

Обзор электронных приборов. Классификация. Принципы действия, виды, конструкции, параметры, области применения.

Резисторы и конденсаторы. Катушки индуктивности и трансформаторы.

Вакуумные, полупроводниковые и ионные приборы. Вакуумные триоды и пентоды. Характеристика разрядов в газе. Свойства полупроводников и их получение. Свойства P-N перехода. Полупроводниковые триоды. Полевые (МОП) триоды. Тиристоры.

Оптоэлектронные приборы. Практическая проверка полупроводниковых приборов простейшими приборами

Тема 5. Электрическое и механическое соединение элементов схемы (ПКО-3)

От древнего телеграфа до микропроцессоров - от навесного монтажа до печатных плат

Способы соединения радиоэлементов (пайка, скрутка, сварка, склейка).

Технологии пайки.

С практическими занятиями по основам пайки элементов

Тема 6. коммутация и распределение звукового сигнала (ПКО-3)

Принципы коммутации. Симметричные и несимметричные соединения.

Уровни сигналов. Согласование по уровням и импедансам. Архитектура патчбеев, Матричные коммутаторы и распределители. Ди-боксы

Тема 7. Источники электропитания. (ПКО-3)

Трехфазная электрическая сеть системы заземления. Понижающие трансформаторы. Химические источники тока. Батареи и аккумуляторы. Блоки питания.

Основы схемотехники блоков питания современного оборудования. Стабилизаторы и системы защиты электронных устройств. Фантомное питание микрофонов

Практическая работа по определению параметров батарей и аккумуляторов.

Тема 8. Усилительные устройства (ПКО-3)

Основные типы и схемы усилителей. Усилители напряжения и мощности. Многокаскадные усилители. Основные принципы построения усилительных трактов. Звукоусиливающие системы. Классы усиления – А, В, АВ, D, H. Схемотехника усилителей. Элементная база. Практические примеры. Диаграммы уровней. На примерах аналоговых микшерных пультов и усилителей мощности звуковых сигналов.

Тема 9. Положительная и отрицательная обратная связь (ПКО-3)

Принцип обратной связи. Различные виды отрицательной обратной связи. Влияние отрицательной обратной связи на параметры усилительных устройств.

Тема 10. Операционный усилитель (ОУ) (ПКО-3)

Краткая история появления ОУ. Основные параметры и назначение ОУ. Применение ОУ в схемах усиления и обработки электрических сигналов. Схемотехника звукового оборудования с использованием ОУ. Практическое занятие.

Тема 11. Схемотехника устройств частотной коррекции сигналов (ПКО-3)

Эквалайзеры и фильтры различных типов и назначений. Характеристики, особенности настройки

Тема 12. Схемотехника устройств динамической обработки сигналов(ПКО-3)

Понятие об усилителе управляемым напряжением, оптоэлектронные компрессоры, компрессоры на основе широтно-импульсной модуляции.

Тема 13. Информационные сигналы в электронных цепях (ПКО-3)

Способы коммутации, разъёмы, протоколы, интерфейсы и стандарты передачи аналоговых и цифровых аудио и видео данных. Параметры сигналов, устройств передачи данных и соединительных линий. Основные виды соединений, разъёмов и протоколов, используемых для передачи информации в звуковой технике. Цифровые интерфейсы SPDIF, AES/EBU, MADI, TDIF, ADAT. Структура сигнала цифровых интерфейсов, входные - выходные параметры, допустимые длины соединительных линий, параметры кабелей и типы разъемов

Тема 14. Измерительные приборы современного звукового оборудования. (ПКО-3)

Схемотехника измерителей уровня звуковых сигналов. Фазовые индикаторы. Анализаторы спектра. Индикаторы наличия сигнала.

Тема 15. Радиоприемники и радиопередатчики. Модуляция и демодуляция сигналов. (ПКО-3)

Распространение радиоволн различных диапазонов. Таблица распределения радиоспектра. Блок-схемы радиоприемников и радиопередатчиков на примере радиомикрофонов. Особенности схемотехники радиомикрофонов.

Тема 16. Коммутация и согласование высокочастотных устройств (ПКО-3)

Волновое сопротивление кабеля. Сплиттеры и компандеры. Согласование высокочастотных устройств.

SDR приемники и их применение. Практика поиска помех, методика настройки радиомикрофонов. Практическое занятие.

Тема 17. Основные элементы цифровой логики. (ПКО-3)

Основные базовые и логические элементы импульсной техники.
Применение на примерах схем управления микшерских пультов.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных форм обучения предполагается использовать: лекционные занятия, семинары по обсуждению пройденных тем.

Из инновационных форм обучения предполагается использовать: проблемную лекцию, лекцию с разбором конкретных ситуаций, полемику, решение задач с недостающими данными.

3.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Конкретными формами текущего контроля для оценки уровня сформированности знаний, умений и навыков по данной дисциплине являются выступления студентов по заданной теме на семинарских занятиях, опросы.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для промежуточного контроля знаний проводится экзамен после 3-го семестра по билетам по окончании курса обучения.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- 1 Электрические цепи постоянного тока и методы их расчёта. Основные понятия в электрической цепи. Закон Ома для полной цепи, первый и второй законы Кирхгофа.

- 2 Измерения постоянных и переменных напряжений. Цифровые и аналоговые измерительные приборы и пробники. Измерения напряжений, токов и сопротивлений при помощи цифрового мультиметра, использование различных пределов измерений и оценка погрешности измерений.
- 3 Измерения напряжений, токов и сопротивлений при помощи стрелочного тестера, использование различных шкал и оценка погрешности измерений. Измерительное оборудование и его применение для контроля элементов электронных схем и прохождения сигналов в звуковом оборудовании.
- 4 Свойства P-N перехода. Полупроводниковый диод и его основные параметры. Полупроводниковые триоды (транзисторы). Основные схемы включения биполярных транзисторов. Схемы включения транзисторов. Коэффициент усиления по напряжению, току. Обзор электронных приборов. Классификация. Принципы действия, виды, конструкции, параметры, области применения. Полевые транзисторы. Основные параметры. Схемы включения полевых транзисторов.
- 5 Радиомикрофоны. Принцип работы. Блок-схемы приемников радиомикрофонов. Блок-схемы передатчиков радиомикрофонов. Усиление и коммутация сигналов высокой частоты на примере усилительно-коммутационного оборудования радиомикрофонов. Проверка радиомикрофонов перед работой. SDR-радиоприемники. Применение SDR-приемников для контроля эфирной обстановки и работоспособности маломощных передатчиков. Модуляция. Амплитудная и частотная модуляция сигналов АМ и FM. Преобразование сигналов. Особенности коммутации приемопередающего маломощного оборудования.
- 6 Балансный способ передачи сигналов в звуковом оборудовании. Схемотехника балансных и небалансных входных и выходных усилителей звукового сигнала. Защита от электромагнитных помех.

- Фантомное питание микрофонов. Согласование по уровням сигналов, входному и выходному сопротивлению устройств. Параметры сигналов, устройств передачи данных и соединительных линий.
- 7 Усилители электрических сигналов. Классификация, принципиальные и блок-схемы. Усилители мощности звуковой частоты. Классы А, В, АВ, D. Основные параметры УМЗЧ
 - 8 Импульсное и цифровое представление аналоговых сигналов. Импульсная модуляция. АЦП и ЦАП, разрядность и джиттер.
 - 9 Цифровые интерфейсы SPDIF, AES/EBU. Структура сигнала цифровых интерфейсов. Цифровые интерфейсы MADI, TDIF, ADAT. Структура сигнала цифровых интерфейсов. Входные - выходные параметры, допустимые длины соединительных линий, параметры кабелей и типы разъемов цифровых интерфейсов MADI, TDIF, ADAT. Синхросигналы в цифровом звуковом оборудовании. SMPTE тайм-код и его структура.
 - 10 Коммутация и распределение аналогового звукового сигнала. Матричный коммутатор, сплиттер. Особенности коммутации сигналов ключами на полевых транзисторах
 - 11 Микрофонные усилители и прохождение сигналов по цепям микшерных пультов.
Применение входных и выходных трансформаторов для согласования уровней и импедансов.
 - 12 Цифровой осциллограф и его практическое применение для наблюдения и исследования периодических и импульсных сигналов. Аналоговый осциллограф и его практическое применение для наблюдения и исследования периодических и импульсных сигналов
 - 13 Применение электронных ламп в современном звуковом оборудовании.
 - 14 Обратная связь в электронных устройствах, положительная и отрицательная обратная связь.
 - 15 Операционные усилители и их применение в звуковом оборудовании. Применение операционных усилителей в схемах микшерских пультов.

- Диаграмма уровней на примере микшерного пульта. Использование операционных усилителей для построения входных и выходных балансных схем аналогового звукового оборудования
- 16 Трехфазная электрическая схема питания оборудования. Защитное заземление. Системы заземления TN-C, TN-C-S, TT , IT. Принцип работы УЗО.
 - 17 VCA и его применение в звуковом оборудовании. Особенности схемотехники VCA на примере оптического компрессора и на основе ШИМ.
 - 18 Основные виды соединений, разъёмов и протоколов, используемых для передачи информации в звуковой технике. Монтаж элементов звукового и иного оборудования при помощи пайки и обжимного инструмента.
 - 19 Основные элементы цифровых логических схем
 - 20 Принципы построения активных звуковых мониторов. Варианты коммутации входных сигналов и способы защиты от перегрузок.
 - 21 Импульсные блоки питания современного оборудования. Защита звукового оборудования от помех импульсных источников питания. Автономное электропитание.
 - 22 Принципы построения схем эквалайзеров. Воздействие сигнала на линейные радиотехнические цепи. Коэффициент передачи. ФВЧ, ФНЧ, полосовые фильтры, заграждающие фильтры.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Вайсбурд Ф.И. Электронные приборы и усилители / Ф.И. Вайсбурд, Г.А. Панаев ; под ред. Б.Н. Савельева. – М., 2009.

2. Вахитов Ш.Я. Акустика : учебник для ВУЗов / Вахитов Ш.Я., Ковалгин Ю.А., Фадеев А.А., Шевьев Ю.П. ; под ред. Ю.А. Ковалгина. – М. : Горячая линия-Телеком, 2009.
3. Максина Е. Электроника. – М. : Эксмо, 2008.
4. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Монография. Издание 6-е. (Москва: Издательство «Мир»: Редакция литературы по информатике и новой технике 2003г

Дополнительная литература

1. Брайс Р. Руководство по цифровому телевидению. – М. : МДК-ПРЕСС, 2002.
2. <https://habr.com/ru/articles/451674/> Software Defined Radio — как это работает?
3. Бушуев В.М. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций / Бушуев В.М., Деминский В.А. [и др.] - М. : Горячая линия – Телеком, 2009.
4. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7 ОАО «ВНИИЭ» Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Stereo 2.0 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель DVD – Pioneer, звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400, аудиомикшер Tascam DM24, компьютерная станция нелинейного

монтажа звука Pro Tools 12, два звуковых 2-х полосных активных мониторов KRK, телевизор Samsung LE-32581, столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой;

аудитория № 308 исторического корпуса, оснащенная столами, стульями, плазменной панелью LG, проигрывателем DVD – Pioneer DV 656 A, микшером Soundcraft SPIRITM 12 , компьютерной станцией нелинейного монтажа звука Pro Tools 12.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках курса преподаватель обучает студента необходимыми теоретическим знаниям и практическим навыкам в области основ звуковой электротехники, способов коммутации, протоколов передачи аудио- и видеоданных, устройств регистрации и воспроизведения звуковых сигналов, систем коррекции звука.

В рамках курса студенты должны внимательно воспринимать материал, рассказываемый преподавателем, качественно и в срок выполнять домашние задания и готовиться к семинарским занятиям. Для наиболее качественного усвоения материала студентам предоставляется список основной литературы, содержащий всю основную информацию по курсу. Умение работать с литературой позволит сделать обучение в рамках курса наиболее эффективным.

Для проработки наиболее сложных моментов курса студентам рекомендуется делать структурированные записи по предоставленным темам.

В случае возникновения сложностей с освоением материала студент может и должен обратиться за дополнительными разъяснениями к преподавателю. Большая часть разъяснений дается преподавателем на практических занятиях, когда студенты видят практическое применение знаниям, полученным в рамках лекции. Принимая во внимание практических

характер работы с оборудованием, студент должен неукоснительно слушать рекомендации преподавателя и придерживаться правил техники безопасности.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений
в рабочей программе (модуле) дисциплины Физические основы звуковой
(название дисциплины)
электроники
по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)

на 2023/2024 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:
- изменены данные в реквизите «Гриф утверждения документа» (персоналия проректора);
- обновлен год написания РПД;
- имя и отчество автора РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Заместитель руководителя учебного управления, начальник отдела по методической работе».

2. В «Организационно-методический раздел» вносятся следующие изменения:
в соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменено:
- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- внесена корректировка в формулировки целей и задач курса,

3. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:
- изменены часы и их распределение по видам работ и по темам в каждом семестре,
- внесены изменения в формулировки отдельных тем курса и их содержание.

3.1. В соответствии с учебным планом на 2023-2024 уч. г. изменены:
- количество зачетных единиц;
- количество учебных часов;
- формы контроля.

4. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:
- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС;
- внесены уточнения в перечень рекомендуемой к изучению студентами литературы, актуализированы данные по оборудованию учебных аудиторий,

Переработаны методические указания преподавателям и обучающимся по освоению дисциплины.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова
(подпись)

Практические занятия по пайке электрических частотных фильтров.

Обратная связь в электронных устройствах. Виды обратной связи, положительная и отрицательная обратная связь.

Способы коммутации, разъёмы, протоколы, интерфейсы и стандарты передачи аудио и видео данных. Информационные сигналы в электронных цепях

Способы коммутации, разъёмы, протоколы, интерфейсы и стандарты передачи аудио и видео данных. Информационные сигналы в электронных цепях.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно–методической работе

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
специализация: «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств»

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

_____ (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Бакулев Г.П. доктор филологических наук, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 года, по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень специалитета) и специализации: «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств» с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры русского и иностранных языков

Протокол № 11 от 03.07.2024 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета Н. В. Скуйбин _____

Начальник ОМР В. В. Атаман _____

Зав. библиотекой В. М. Шипулина _____

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Иностранный язык (английский)»

Специальность **55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (специалитет)** специализация: **«Звукорежиссер аудиовизуальных искусств»**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости, периодического контроля и промежуточной аттестации.

В ходе обучения содержанием контроля являются приобретаемые студентами коммуникативные умения и навыки, а также уровень их сформированности во всех 4-х видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение иноязычным терминологическим аппаратом по специальности владение лингвострановедческими знаниями, необходимыми для осуществления межкультурной коммуникации.

Контроль осуществляется поурочно (*текущий контроль*), по завершении изучения отдельной темы/раздела/модуля (*периодический контроль*) и по завершении этапа/курса обучения иностранному языку (*промежуточный контроль*). *Текущий* контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в форме тестов. *Периодический* проводится три раза в семестр в виде 3-х контрольных работ по пройденному материалу/теме. Один раз в середине семестра проводится аттестация студентов на основании текущей успеваемости и по итогам тестов. Во всех формах контроля в качестве одного из наиболее эффективных методов выступает тестирование.

Основными видами тестовых заданий являются:

1. перекрестный выбор (matching),
2. альтернативный выбор (true-false, etc),
3. множественный выбор (multiplechoice),
4. упорядочение (rearrangement),

5. завершение/ окончание (completion),
6. замена / подстановка (substitution),
7. трансформация,
8. ответ на вопрос,
9. внутриязыковое перефразирование,
10. межъязыковое перефразирование (перевод).

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-4, УК-5, ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практические занятия - формирование понятийного аппарата в области фонетики, стилистики, дифференциации лексики по сферам применения, фразеологических единицах, основных способах словообразования; грамматическом строе английского языка; - лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (общего и терминологического характера, в том числе 2000 продуктивно); - особенности построения различных видов иноязычных речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография; - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; - структуру компонентов произведения; - способы выражения аргументированной оценки произведения на английском языке; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам проектирования и моделирования академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. 	УК-4, УК-5, ОПК-3
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовиться к иноязычному обсуждению проблемных вопросов на практических занятиях - выполнить творческие задания на английском языке: - участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; - осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, 	УК-4, УК-5, ОПК-3

	<p>иллюстрирование, доклад);</p> <ul style="list-style-type: none"> - понимать высказывания профессионального/научного характера; - читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; - переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; - аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; - составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); - использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации; - внимательно слушать и пытаться понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважать высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; - критиковать аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; - выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке; - недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми на иностранном языке с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; - формулировать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии, в том числе на английском языке; - формулировать особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации, в том числе на английском языке. - выполнить задания по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке 	
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала и уровня владения навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; - использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках; - ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, 	<p>УК-4, УК-5, ОПК-3</p>

	социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - формирование профессионального терминологического аппарата; - наличие выполненных самостоятельных заданий по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке;
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу на иностранном языке; - способность аргументировать свою точку зрения на иностранном языке; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений профессиональной тематики на иностранном языке; - участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций на иностранном языке - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий на иностранном языке
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов звукорежиссуры на каждом практическом занятии на иностранном языке - требуемые для занятий материалы в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - задания по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке выполнены самостоятельно и представлены своевременно - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского звукорежиссерского продукта на иностранном языке - студент способен обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - реферат выполнен с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке - представленные учебные работы соответствуют критериям - в процессе дискуссии и обсуждения профессиональных тем продемонстрировано владение иноязычной терминологией и фактическим материалом, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по звукорежиссуре на иностранном языке

		- задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН
--	--	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-4,	<p>Перевод иноязычных материалов по специальности, демонстрирующий знания, умения и навыки профессиональной обработки информации.</p> <p>Дискуссия по профессиональной тематике на базе содержания статьи по специальности.</p> <p>Задание по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.</p> <p>Участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.</p> <p>Реферат, выполненный на русском языке с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке.</p> <p>Экзамен</p>
2	УК-5,	<p>Перевод иноязычных материалов по специальности, демонстрирующий знания, умения и навыки профессиональной обработки информации.</p> <p>Дискуссия по профессиональной тематике на базе содержания статьи по специальности.</p> <p>Задание по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.</p> <p>Участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.</p> <p>Реферат, выполненный на русском языке с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке.</p> <p>Экзамен</p>
3	ОПК-3	<p>Перевод иноязычных материалов по специальности, демонстрирующий знания, умения и навыки профессиональной обработки информации.</p> <p>Дискуссия по профессиональной тематике на базе содержания статьи по специальности.</p> <p>Задание по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.</p> <p>Участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.</p> <p>Реферат, выполненный на русском языке с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке.</p> <p>Экзамен</p>

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Иностранный язык (английский)» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств: тестирование знаний умений и навыков во всех четырех видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение лингвострановедческими знаниями.

Образцы тестовых заданий для текущего контроля знаний:

а). Вступительный тест.

Задание 1. Раскройте скобки, употребив глаголы в нужном времени.

A SAD STORY

Three men (come) _____ to New York. They (arrive) _____ at a very large hotel

and (take) _____ a room there. Their room (be) on the forty-fifth floor.

In the evening the three men (go) _____ to the theatre and (come) _____ back to the hotel very late.

“I (be) _____ very sorry,” (say) _____ the clerk of the hotel, “but our lifts (work, not) tonight. If you (want, not) _____ to walk upstairs to your room we (make) _____ beds for you in the hall.”

“No, no,” (say) _____ one of the three men. “No, thank you. We (want, NOT) _____ to sleep in the hall. We (walk) _____ up to our room.”

Then he (tell) _____ his two friends, “It (be, not) _____ easy to walk up to the forty-

fifth floor, but I (think) _____ I (know) _____ how to make it easier. On our way to the room I (tell) _____ you some jokes. Andy (sing) _____ us some songs. Then Peter (tell) _____ us some interesting stories.”

So they (begin) _____ to walk upstairs to their room. Tom (tell) _____ them many jokes, Andy (sing) _____ some songs. At last they (come) _____ to the thirty-fourth floor.

They (be) _____ tired and (decide) _____ to have a rest.

“Well,” (say) _____ Tom, “now it (be) _____ your turn, Peter.” “I (tell) _____ you a sad story,” (say) _____ Peter. “We (leave) _____ the key to our room In the hall.”

Задание 2. Из четырех вариантов (A), (B), (C), (D) выберите единственно правильный.

1. Mount Everest is _____ mountain in the world.
(A) high; (B) highest; (C) the higher; (D) the highest
2. She wants to be an actress _____.
(A) when she will leave school. (B) when she leaves school.
(C) when she is leaving school. (D) when she left school.
3. I know this film-director. I _____ his last film 2 weeks ago.
(A) saw; (B) have seen; (C) had seen; (D) was seen.
4. You have never been to Spain, _____?
(A) isn't it; (B) is it; (C) haven't you; (D) have you
5. His best film _____ in 1992.
(A) shoots; (B) shot; (C) is shooting; (D) is shot
6. When I came, my sister _____

- (A) had dinner. (B) has had dinner. (C) was having dinner. (D) is having dinner.
7. Tom said that he _____
- (A) had never been to Disneyland. (C) has never been to Disneyland.
(B) was never in Disneyland. (D) was never been to Disneyland.
8. He said that he _____ in a week.
- (A) will start shooting his new film (C) starts shooting his new film
(B) would start shooting his new film (D) had started shooting his new film
9. Who _____ to play the main role in this film?
- (A) does want; (B) do want; (C) want; (D) wants
10. The policeman asked me if I _____ the car accident.
- (A) have seen; (B) saw; (C) had seen; (D) had been seen
11. I _____ two tickets to the "Marriage of Figaro".
- (A) just bought; (B) bought just; (C) just buy; (D) have just bought
12. Mary has been shopping since early morning, but she hasn't bought _____.
- (A) any; (B) something; (C) anything; (D) nothing
13. Parents want their children _____.
- (A) to be happy; (B) be happy; (C) happy; (D) being happy
14. New York is _____ city of the USA.
- (A) the largest; (B) the larger; (C) largest; (D) most largest
15. I enjoyed _____ very much at the film festival.
- (A) oneself; (B) self; (C) myself; (D) me
16. There aren't _____ easy ways of learning a foreign language.
- (A) some; (B) no; (C) any; (D) the
17. It was a very difficult text. I _____ look up a lot of words in the dictionary.
- (A) must; (B) have to; (C) had to; (D) must to

18. Many of Agatha Christie's novels _____.
- (A) made into films; (B) have made into films; (C) have been made into films;
(D) into films were made.
19. _____ television when I phoned you?
- (A) Did you watch; (B) You were watching; (C) Did you watching;
(D) Were you watching
20. When my mother was young she _____ an actress.
- (A) wanted to become; (B) had wanted to become; (C) wanted become;
(D) wanted becoming
21. I am fond _____ screenplays.
- (A) to read; (B) reading; (C) of reading; (D) about reading
22. I think that he speaks English _____ than me.
- (A) bad; (B) worst; (C) badly; (D) worse
23. Hamlet _____, "To be or not to be, that is the question".
- (A) told; (B) talked; (C) said; (D) spoke.
24. My friend gave up _____ three weeks ago.
- (A) to smoke; (B) smoke; (C) smoking; (D) smokes
25. If you _____ to Paris you'll see the Eiffel Tower.
- (A) go; (B) will go; (C) went; (D) would go.

Задание 3. Поставьте вопросы к следующим предложениям.

1. She is from Greece. (Where?)
2. He prefers horror films. (What kind of?)
3. This star played in the comedy last year. (Who?)
4. He'll buy three tickets for "Hamlet". (How many?)
5. He had lived in Paris before he moved to Rome. (Where?)
6. She doesn't like animation. (What?)
7. There are many talented actors in our institute. (Where?)

8. He is at home now because he is ill. (Why?)
9. I saw the film "Dracula" yesterday. (When?)
10. The weather was nasty yesterday. (What?)

Задание 4. Переведите на русский язык названия 16 кинопрофессий.

novelist, actor, doctor, pianist, painter, professor, cameraman, poet, propertyman, policeman, cutter, scientist, teacher, make-up man, philosopher, distributor, sportsman, set-designer, singer, sound engineer, musician, screen-writer, film-director, typist, cook, production manager, conductor, driver, architect, clapper-boy, film editor, art director, film critic, soloist, director of photography, violinist.

Задание 5. Найдите синонимы (слова, схожие по значению) и выпишите их попарно:

film, spectator, film-making, to edit, part, camerawork, to show, to screen, film production, performer, unit, screenplay, to star, to shoot, photography, movie, actor, role, to cut, to film, crew, film-goer, script, to play.

б). Тест на проверку навыков аудирования (3 семестр).

Вы услышите интервью о кинофестивале. Выполните задание, обведя цифру 1, 2 или 3, соответствующую номеру выбранного Вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды. У Вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.

1. The Portobello Festival differs from festivals in Cannes and Venice as it
 - 1) does not attract celebrities.
 - 2) is not so fashionable and well-known.
 - 3) is running its second season only.

2. The festival was initially founded to

- 1) let independent filmmakers demonstrate their work.
- 2) help different filmmakers earn money.
- 3) advertise video equipment but not to show films.

3. According to the festival's director they made the festival free because

- 1) there are no expensive prizes and launch parties.
- 2) they get enough money for placing advertisements.
- 3) sponsors and funds provide good financial support.

4. One characteristic feature of the Portobello Festival is that

- 1) 700 films are shown each festival season.
- 2) student films are shown together with professionals' works.
- 3) only short films are chosen for the festival annually.

5. The festival's director believes that their films are

- 1) worthy to be shown on TV.
- 2) the world's top hits.
- 3) of better quality than TV films.

6. The famous filmmaker whose first film was shown at the festival is

- 1) John Malkovich.
- 2) Guy Ritchie.
- 3) Jonathan Barnett.

7. Speaking about future plans, the festival's director

- 1) sounds optimistic about the festival extension.
- 2) believes the festival should turn to other arts mostly.
- 3) thinks the festival will be united with Glastonbury or Edinburgh events.

The Portobello Film Festival

In August the Portobello Film Festival takes place in west London. Unlike festivals such as Cannes and Venice anyone can enter a film to be shown and nobody has to pay to see any of the films.

How is this possible and does the festival attract established film-makers as well as undiscovered and student artists? In this programme we learn more about the festival from its director Jonathan Barnett.

Callum:

Hello, I'm Callum Robertson and this is Entertainment. Our topic today is films and film festivals. You may have heard of the Venice Film Festival and the Cannes Film Festival, glamorous occasions with A-list celebrities from the movie world turning out to promote their latest projects. A festival you might not know is the Portobello Film Festival which is currently taking place in Portobello an area of West London. It's had its own independent film festival for a number of years and to learn more about it I spoke to the festival's director Jonathan Barnett. I first asked him when and how it started.

Jonathan Barnett:

Well it started in 1996 because even back in those days there were people making very low budget films often using video equipment and there wasn't really anywhere for them to show their films so we thought it would be nice to provide a platform for these filmmakers. We had the mad idea at the time of showing every film that was submitted and we also decided not to charge because I suppose at heart we weren't rabid capitalists.

Callum:

It started in 1996 as a way of giving independent filmmakers somewhere to show their films. As Jonathan said, to give them a platform. These films he described as low-budget films which means they were made without very much money. He also talked about their policy on which films to show in the festival. He uses the word submitted, the past participle of the verb 'to submit'. In this case it means to send in. People send in or submit films to the festival organisers hoping they will be part of the festival. Which films does Jonathan say

they show and how much do the filmmakers have to pay to submit their films?
Listen again.

Jonathan Barnett

We had the mad idea at the time of showing every film that was submitted and we also decided not to charge because I suppose at heart we weren't rabid capitalists.

Callum:

Jonathan says that they show every film that is submitted. They also decided not to charge. So it's free for filmmakers to submit their films and it's also free for people to go and see the films during the. This he describes as a 'mad idea' but he explains it by saying that they are not 'rabid capitalists' which means they are not doing it to make money. After hearing this I wondered just how many films are being shown and where they do get the money from to run the festival. Listen out for that information. How many films are being shown and how do they manage to pay for it? He mentions some sources of funding from different organisations, but what else does he mention is a financial support?

Jonathan Barnett

This year we're showing 700 films. The money comes in from funding, we get money from people like Film London and the Arts Council and also we get a lot of 'in kind' support from sponsors. So we don't have to pay for advertising, we don't have to pay for launch parties, we don't have to pay for prizes.

Callum:

700 films are being shown this year and as well as receiving money from different arts and local organisations the festival gets 'in kind' support from

sponsors. This means that sponsors of the festival get publicity from their involvement with it and therefore don't charge for the goods and services they provide.

Over the first three weeks of August 700 films are being shown as part of the Portobello Film Festival. What kind of films can be seen? Are they just short student films or does the festival attract big names as well? Here's festival director Jonathan Barnett.

Jonathan Barnett

The actual films we're showing are a lot better than anything you'll see mostly on the tele or in the multiplexes and it's everything from student films and we also get stuff from top filmmakers like, for instance, John Malkovich. So I think because we're a festival that has a reputation for a certain amount of integrity and also being a little bit out on a limb we attract the big names as well as people who are just starting out. The first year of the festival we had Guy Ritchie's first film which was called the Hard Case, which was fantastic, it's exactly the same as Lock Stock and Snatch but he was kind of formulating his ideas and it was a short film.

Callum:

Jonathan believes there is a very high quality of films from new student filmmakers to established and well-known artists such as John Malkovich. He also mentioned the British director Guy Ritchie who had international success with the films Lock Stock and Two Smoking Barrels and Snatch. In the festival's first year Ritchie submitted a short film called Hard Case which Jonathan said was fantastic, and it showed Ritchie formulating or developing the ideas that he would later use in those mainstream films. The Portobello Film Festival runs until the 21 of August and as well as films there are other arts events as well. Jonathan wants the festival to be more than just for film.

Jonathan Barnett

Yes, what we want it to be is, we want it to be a bit like a kind of cross between Glastonbury and Edinburgh, but for free and set in Portobello Road.

Callum:

They would like it to become a big arts festival, something like the huge Glastonbury music festival and the Edinburgh international arts festival, only free and set in Portobello Road.

That's all from Entertainment this week

в). Комплексный тест на проверку умений и навыков различных видов чтения (4 семестр), навыков устной и письменной речи.

1. Read the introduction to the article “The film director” and formulate 10 basic functions a director should perform.

Introduction

A good director makes sure that all parts of a film are creatively produced and brought together in a single totality. A director interprets the script, coaches the performers, works together with the montagist, etc., interrelating them all to create a work of art. According to Film Scholar Eric Sherman, the director begins with a vague idea of the entire film and uses this to help him determine what is to be done. He gains most when others are given their freedom to show what they know.

The position of the director in the traditional filmmaking process varies greatly and is extremely complex. The film director is seen as a leader of others, as providing a kind of guiding force. According to this view, the final outcome is more or less predetermined by requirements of the script, camerawork, acting, and editing; the director providing certain organizational context to the picture.

Judging from the comments of most professional directors, there is very little agreement as to what exactly their function is. There are some directors who say that they must concentrate primarily on the structures of the script. If their films are to be works of art, it will be because of the inherent beauty in the narrative and dialogue patterns in the script. Other directors are occupied primarily with the performance of actors. To them, the beauty of the film will be correlative with the quality of acting. These directors attend not only to the performance as a whole, but to endless minor nuances and gestures throughout.

Some directors attend primarily to the camerawork, their chief concern being for a pictorial beauty and smoothness of execution. There are still other directors who say that the art of film resides in the editing process. For them, all steps prior to editing yield crude material, which will be finally shaped and lent an artistic worth through their imaginative juxtaposition. The point is that there have evolved nearly as many theories of film directing as there are directors.

We cannot, while watching a film for the first time, point out particular shots or lines of dialogue and fully appreciate their ultimate relationship to the entirety of the picture. Similarly, the actor concentrating on every gesture, the writer concerned with logical narrative and captivating dialogue, the cameraman dealing with isolated images, and the editor concerned with the rhythmic flow are not in the position that the director is to grasp the film as a whole.

Only the director stands apart from any one particular contributory element but lends to all of them a sense of the pictures entirety. Many of the strongest directors have refrained from virtually any function besides that of an overseer of the film.

The director, whether he explicitly controls all the subordinate work in a film or merely creates a certain context through his very presence, is the only participant in a film's creation whose moment of self-expression is wide enough and, thus, whose artistic vision may come to characterize the film as a whole. The director's very role in the filmmaking process forces him to attend-explicitly or implicitly-to the entire film.

The director approaches a film with more or less a well-defined sense of its meaning. For him, this limits and determines what the basic drive should be of all the other contributing elements. As previously stated, the director's concern is always conditioned by a sense of the whole. He selects and guides all work and shapes it along the necessary route to achieve (as close as possible) what he has in mind.

When it is said that the director approaches a film with a sense of the whole in mind, obviously it is not meant that he has a complete knowledge of the finished product in all its parts. In fact, a director learns, as the production of the film progresses, exactly what it was that he had envisioned. There is no "beautiful shot" or "great cut" that has not been conditioned by the overriding vision of the whole that only the director provides.

2. Find the topic sentence of each paragraph and combining them together create a “map” of the “Introduction”. The term “topic sentence” means the sentence giving the key idea of the paragraph. Usually it is found at the beginning of the paragraph but sometimes the structure may be different.

3. Which of the following best describes the author’s conception?

1. Film-making process is a success when

(A) a film director is the only person responsible for shooting.

(B) a film director gains from others’ experience.

(C) a film director gives everybody unlimited freedom.

(D) a film director coaches the performers.

2. (A) The function of a film director is well defined.

(B) The function of a film director is to concentrate on the structures of the script.

(C) There are as many function theories of film directing as there are directors.

(D) The function of a film director resides in the editing process.

3. The main director’s task is

- (A) to attend to the entire film.
- (B) to concentrate on the performance of the actors.
- (C) to be concerned with the rhythmic flow of images.
- (D) to control his own imagination.

4. The director approaches a film

- (A) with the vague idea of the whole.
- (B) with more or less a well-defined sense of its meaning.
- (C) with all the necessary contributing elements in mind.
- (D) with a storyboard.

4. a). Find the following words and word combinations in the article and give their definition in English. Use the dictionary if necessary:

to coach performers; a vague idea; to gain from; to vary; the final outcome; inherent;

to attend to; primarily; to be correlative with; prior to; to yield; juxtaposition; to evolve;

to be concerned with; captivating; to refrain; explicitly; implicitly; to be conditioned by; to envision; overriding.

b). Think of your own examples illustrating the meaning of the expressions above.

5. Write a summary of the article using your own language patterns.

6. Try to find advantages and disadvantages of the film director's position and give your arguments.

г). Тест на проверку лингвострановедческих знаний(3 семестр)

Прочитайте текст и будьте готовы выполнить задания, обведя цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному Вами варианту ответа

Scotland

Scotland is one of the four national units that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The other units are England, Northern Ireland, and Wales. Edinburgh is the capital of Scotland, and Glasgow is its largest city.

Scotland and its offshore islands comprise the northernmost part of the United Kingdom. The Scottish mainland, which occupies roughly the northern third of the island of Great Britain, is bordered on three sides by seas. To the north and west is the Atlantic Ocean; to the east is the North Sea. Rugged uplands separate Scotland from England to the south. The territory of Scotland includes 186 nearby islands. Scotland has a very irregular coastline. The western coast in particular is deeply penetrated by numerous arms of the sea, most of which are narrow submerged valleys, known locally as sea lochs, and by a number of broad indentations, generally called firths.

The landscape of Scotland is predominantly mountainous but may be divided into three distinct regions, from north to south: the Highlands, the Central Lowlands, and the Southern Uplands. More than one-half of the surface of Scotland is occupied by the Highlands, the most rugged region on the island of Great Britain. Consisting of parallel mountain chains broken by deep ravines and valleys, the Highlands are noted for their scenic splendor. Steep cliffs, moorland plateaus, mountain lakes, sea lochs, swift-flowing streams, and dense bushes are common to the Highlands, the most thinly inhabited section of Scotland. The highest peak is Ben Nevis, the highest summit in Britain.

To the south of the Highlands lie the Central Lowlands, a low-lying belt of fertile valleys. Rich soils and most of the country's coal deposits are found in the Lowlands. This

region, which comprises just one-tenth of Scotland's surface area, is home to Scotland's leading industries and cities and the majority of the country's population.

The land of the Southern Uplands, a region much less elevated and rugged than the Highlands, consists largely of a moorland plateau. Only a few summits in the Southern Uplands exceed 2500 ft in elevation. The Cheviot Hills adjoin the Southern Uplands region along the boundary with England.

Scotland is characterized by an abundance of streams and lakes (lochs). Most lakes are long and narrow. Notable among the lakes, which are especially numerous in the central and northern regions, are Loch Lomond and Loch Ness. As it is often reported, the latter is the home of the so-called Loch Ness monster, but its existence has never been proven. Both lakes are popular tourist attractions.

Many of the rivers of Scotland, in particular the rivers in the west, are short streams, generally of little commercial importance. The longest river of Scotland is the Tay; the Clyde, which flows through the city of Glasgow and through the industrial heartland, is Scotland's most important river and serves as a transportation outlet to the Atlantic Ocean.

Like the climate of the rest of Britain, that of Scotland is subject to the moderating influences of the surrounding seas. As a result of these influences, extreme seasonal variations are rare, and temperate winters and cool summers are the outstanding climatic features. Low temperatures, however, are common during the winter season in the mountains. Scotland has significant reserves of coal. In the north and west, where the climate is wetter and soils

are less productive, forestry and sheep raising are important.

An independent nation for much of its history, Scotland was joined to England by a series of dynastic and political unions in the 17th and 18th centuries. Scotland retains a separate national identity, however, supported by separate legal and educational systems, a national church, a parliament with wide-ranging powers, and other national symbols and institutions.

1. According to the text,

- 1) the territory of Scotland occupies a third of the United Kingdom
- 2) the coastline of Scotland is deeply indented.
- 3) sea lochs and firths can be found in the valleys.
- 4) Scotland has only a maritime boundary.

2. Which statement contradicts the text?

- 1) The mountains of the Highlands are higher than those in the Southern Uplands.
- 2) The most mountainous part of Great Britain is Scotland.
- 3) A lot of people inhabit the Highlands.
- 4) The Central Lowlands is the most densely populated area.

3. The author states that

- 1) the landscape of the Highlands is picturesque.
- 2) the Central Lowlands are higher than the Highlands.
- 3) the Southern Uplands are lower than the Central Lowlands.
- 4) there are no mountains in the Southern Uplands.

4. One can see in Scotland everything except

- 1) a lot of streams.

- 2) a lot of thick shrubs.
 - 3) a lot of lochs.
 - 4) a lot of navigable rivers.
5. The climate in Scotland is characterized by
- 1) warm summers and cold winters.
 - 2) cool summers and severe winters.
 - 3) mild winters and hot summers.
 - 4) not very cold winters and cool summers.
6. It can be inferred from the text that
- 1) the longest river of Scotland is the Clyde.
 - 2) the surrounding seas influence the climate of Scotland.
 - 3) the most severe winters occur on the seashores.
 - 4) Glasgow stands on the River Tay.
7. According to the text, Scotland is
- 1) a separate state.
 - 2) an independent state.
 - 3) part of the United Kingdom.
 - 4) a national independent state.

Шкала оценки:

Все тесты оцениваются по 100 балльной шкале в процентах, а затем переводятся в 5-балльную оценочную систему:

- 5 «отлично» - 90-100%
- 4 «хорошо» - 80-89%
- 3 «удовлетворительно» – 70-80%
- 2 «неудовлетворительно» – менее 70%

После каждого раздела Unit-а учебника «English for Film, TV and Digital Media students» проводится периодический контроль в форме перевода с русского языка на иностранный 20-25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение модуля.

Образец лексико-грамматической работы Unit 9

1. Я не думаю, что это имеет какое-нибудь отношение к нам, это не наше дело.
2. На самом деле, продюсеру платят гораздо меньше, чем режиссеру фильма, и он не играет большой роли при принятии решения о том, получает ли фильм «зеленый свет» (будет ли он запущен в производство).
3. Есть лишь горстка режиссеров, которые считаются "кассовыми", это означает, что многие студии счастливы заполучить их на проект из-за почти гарантированного успеха фильма, при условии упоминания их имен.
4. Когда начинается подготовительный период, режиссер и продюсер должны тесно сотрудничать и взаимодействовать в процессе производства.
5. Если режиссер приходит на проект с целью создать фильм для саморекламы и подтверждения собственного статуса, фильм обречен на провал.
6. В то время когда режиссер занят своими прямыми обязанностями, такими как съемка фильма, продюсер может иметь дело со студией, контролировать членов съемочной группы и их работу, общаться с прессой и т.д.
7. Квентин Тарантино сказал, что когда его спрашивают, ходил ли он в киношколу, он отвечает, что он ходил в кино.
8. Стивен Спилберг считал, что если у вас есть история, которая выглядит очень коммерческой и простой, вы должны найти в ней искусство. Он утверждал, что Вы должны найти другие элементы фильма, и сделать их как можно лучше, тогда это пойдет на пользу фильму.
9. Несмотря на то, что некоторые его фильмы отталкивающие, или, возможно, именно из-за этого, влияние Бергмана на поп-культуру

чрезвычайно велико.

10. Между режиссером и продюсером неизбежно будет пересечение интересов и ответственности, и им следует обсуждать эти зоны пересечений и попытаться вычислить наиболее эффективный способ работы с ними.

11. Когда я вернулся домой, я обнаружил, что кто-то ворвался в мою квартиру и украл мой компьютер, в результате я позвонил в полицию.

12. К тому моменту, как я добрался до съемочной площадки, переговоры уже закончились и контракт был подписан.

13. - Были ли вы удивлены финалом фильма? - Нет, я читал книгу, поэтому я хорошо знал сюжет.

14. Она спросила меня, когда начнется монтажно-тонировочный период, так как она хотела быть уверенной в том, что фильм будет закончен к фестивалю.

15. Он сказал мне прийти на питчинг в понедельник, когда придет исполнительный директор студии.

16. Он поинтересовался, сколько каналов американского телевидения имеет рейтинг, сравнимый с рейтингом CNN.

17. Они попросили меня проверить, не сделал ли я дорогостоящих ошибок в бюджете, которые в будущем могут привести к серьезным финансовым трудностям.

18. Акира Куросава считал, что фильм – это то место, где встречаются живопись и литература, театр и музыка, но фильм при этом остается фильмом.

19. Мартин Скорсезе думал, что, когда вы молоды, у Вас идет первый выплеск энергии, и Вы делаете пять или шесть фильмов подряд, которые рассказывают обо всем на свете, о чем Вы хотите рассказать ... Может быть, именно те фильмы и должны были получить Оскар.

20. Вуди Аллен говорил, что он не хочет достичь бессмертия при помощи своей работы, он хочет его достичь, не умирая.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I, II, III, IV, V (форма промежуточной аттестации ЗаО (5)) является семестровая контрольная работа. Она представляет собой обобщающий контроль в форме лексико-грамматического перевода с родного языка на иностранный 25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение семестра.

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за VI семестр и условием допуска к экзамену студентов являются:

1. итоговая лексико-грамматическая работа;
2. зачёт по внеаудиторному (домашнему) чтению кино-литературы;
3. реферат оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке.

1.5.1 Образец теста для промежуточного контроля в форме итоговой лексико-грамматической работы 6 семестр режиссёрский факультет

1. Режиссер еще не сделал черновой монтаж этого эпизода, так как он участвует в международном кинофестивале.
2. Кассовый сбор фильма зависит от качества компьютерной графики и специальных эффектов.
3. Если бы вчера режиссер посмотрел материал, снятый за день, он бы решил изменить реплики актеров, играющих эту сцену.
4. Продюсер сказал, что он достанет деньги на съемку фильма через год, и предложил мне договор опциона.
5. Когда я приехал, оператор постановщик искал натуру.
6. Он был уверен, что режиссер уже подобрал актеров на главные и второстепенные роли.
7. Если погода будет морозной, я заставлю его снимать на натуре не больше 2-х часов в день.

8. Я слышала, как она дублировала главную героиню, и была под большим впечатлением от её работы.

9. Написание сценария один из самых важных этапов работы над фильмом, поэтому продюсеру пришлось просмотреть 12 вариантов первоначального сценария, которые были созданы различными известными сценаристами.

10. Основные кинопробы будут проведены в понедельник, но 2 актёра были утверждены на главные роли неделю назад.

11. Почему они наняли этого ассистента режиссера? Он не может работать с людьми. Я бы хотел, чтобы он покинул площадку.

12. Где каскадеры? Я видел, как они репетируют эпизод столкновения машин.

13. Он не ожидал, что я приглашу редактора для фильма ужасов.

14. Актер, играющий эпизодическую роль, не смог найти своего имени в титрах фильма и решил, что он спросит об этом режиссера.

15. Продюсер прочитал звукорежиссерский сценарий до того, как впервые встретился с режиссерской группой.

16. Если бы завтра съемочная группа сняла последнюю массовую сцену, мы бы могли смонтировать фильм в январе.

17. Этот опытный исполнительный продюсер проработал 20 лет в отечественном прокате и сейчас собирается написать об этом книгу.

18. Гонорар этой известной французской актрисы резко увеличит расходы на творческий персонал.

19. Комедия имела большой успех у публики, так как в ней сыграли все звезды отечественного кино.

20. Педагог-репетитор по актерскому мастерству сказал, что он репетирует эту сцену уже 2 часа.

21. Когда мы позвонили ему, он вел переговоры с администрацией студии о натуральных съемках без участия актеров.

22. Экранизация этого романа-бестселлера уже получила

государственное финансирование, так как фильм поможет привлечь зрителей в кинотеатры.

23. Если бы отборочная комиссия фестиваля отвергла этот фильм для конкурсного показа в прошлом году, то фильм не получил бы ни одного международного приза.

24. Фонограмма этого фильма не очень хороша. Я думаю, нам придется перезаписать ее.

25. Средства массовой информации часто публикуют материалы о кино. Но они уделяют слишком мало внимания учебным фильмам.

Промежуточный контроль в форме экзамена по завершении VI семестра включает в себя проверку уровня сформированности умений:

а) изучающего чтения профессионального текста объёмом 2500 печатных знаков, понимание которого проверяется в форме письменного перевода на русский язык;

б) просмотрового чтения оригинальной статьи по специальности и навыков устной монологической речи (передача содержания статьи на английском языке) и диалогической речи и аудирования в ходе беседы с преподавателем по её проблематике.

в) диалогического общения с экзаменатором на одну из профессиональных тем.

1.5.2 Список тем, выносимых на экзамен для студентов, обучающихся по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

1. Production unit: team members' responsibilities
2. The Film Director — A Job Description
3. Writing a Screenplay
4. My favourite actor
5. My favourite film director
6. My favourite film

7. Film Festivals
8. VGIK international film festival
9. What Makes A Successful Movie?
10. Development and Pre-production
11. Production / Shooting Stage
12. A Sound Designer's Contribution to a Success of a Film
13. The Director/Producer Relationship
14. How to Analyze a Movie
15. Sound Era: The Beginning
16. Music in Films
17. Digital Technologies in Sound Design

1.5.3 Образец билета к экзамену и приложение к нему (VI семестр)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)»		
Утверждаю: Зав. кафедрой _____ «__» _____ 202_ г.	Факультет <u>режиссёрский</u> Кафедра <u>русского и иностраных языков</u> Специальность 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств Форма обучения <u>очная</u>	Экзамен по дисциплине «Иностранный язык (английский)»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1		
<p>1. Переведите письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков.</p> <p>2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменаторами по проблематике данной статьи.</p> <p>3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: «Music in Films»</p>		

Приложение. Образец заданий на итоговом экзамене по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов обучающихся по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, специализация «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств- и телефильма».

Задание 1. Переведите на русский язык письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков (время подготовки - 60 мин.).

A Salute to Alfred Hitchcock

2411 п.з.

During this DGA 75th Anniversary celebration of the Master of Suspense, Directors Neil Burger (*The Illusionist, Limitless*) and M. Night Shyamalan (*The*

Sixth Sense, Signs) discussed the far-reaching influence of Hitchcock's films in a conversation with Raymond De Felitta.

"Tonight we are proud to celebrate the work of a one of the most influential filmmakers of all time," said DGA Fourth Vice President Gary Donatelli in his welcome to the audience. "The king of the psychological thriller, Sir Alfred was a master of building suspense through intricate plots, innovative camerawork and creative editing techniques that left audiences on the edge of their seats. Hitchcock once said, 'There is no terror in the bang, only in the anticipation of it.' Nobody ever made more out of a moment of anticipation than Hitchcock. In a career that spanned 55 years he blazed the path of suspense movies for decades to come."

De Felitta then prefaced the discussion with his own opinions of the director whose name became known worldwide. "Hitchcock became America's first true auteur and he never looked back," said De Felitta. "He found a way to strike a balance. He was a commercial and audience pleasing phenomenon, but he was also a personal filmmaker. This man always created from his own obsessions, his own fears and his own interests at a time when other relatively personal filmmakers had to go out and do what the studio told them to."

Asked to speak about their first impressions of Hitchcock, Shyamalan recalled watching *Psycho* when he was still a pre-teen and being mesmerized by the work of the master. "I remember feeling a connection to him," said Shyamalan. "I understood him before I understood film."

"I think of Hitchcock as singular and special because of his command of character, and not for the suspense or for all the technical wizardry he had at his fingertips," Shyamalan admitted. "He was the first person that taught me about character point of view. Our struggle as filmmakers is to satisfy the craving for plot and our desire as artists is to put character in the film as deeply and as much as we can. He so deftly weaves the two of them together."

"Hitchcock in the realm of film is a little bit like Shakespeare is to writers," said Burger. "If you're a writer you can go back to Shakespeare for inspiration, ideas and language. It's very much the same for filmmakers. You can learn so

much just by looking at Hitchcock's work.”

So the evening went on with detailed examinations of the director's artistry which was perhaps best summed up by De Felitta at the end of the evening. “The thing about Hitchcock's movies is that you're looking at somebody who's telling you, ‘Go up another level. You can do a great deal in this medium that you can't do in any other medium. “It's so exciting that it makes me want to go home and make another movie!”

Задание 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря (время подготовки 10 минут) и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменаторами по проблематике данной статьи.

Sound in Films

1450 п.з.

“Sound” refers to everything we hear in a movie — words, sound effects, and music. Sound is used in films to heighten a mood, provide us with information about the location of a scene, advance the plot, and tell us about the characters in the story.

Sound effects can be used to add mood or atmosphere to a film by creating a soundscape that accents or adds another layer of meaning to the images on the screen.

Pitch, tempo, and volume may be altered to indicate how the filmmaker expects the audience to respond to a given noise. For instance, high-pitched sounds, including screams or squealing tires, help to create a sense of anxiety, while low-pitched sounds, including the sounds of waves or the swinging of a door, can be used to create a sense of calm or mystery.

Perhaps the most interesting use of sound in a movie is the very absence of it: silence.

At key points in a film, directors may use silence in much the same way that they would use a freeze frame. Both tend to arrest the audience's attention to highlight

some action or change in story direction. Silence can be used to build up a scene's intensity or to foreshadow impending doom.

In recent years, special sound effects have been added to movies in order to heighten the film experience. Many of these sound effects, including explosions, phaser blasts, wind, and animal sounds are drawn from computer sound effects libraries and are added to a film after the movie has been shot.

Задание 3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: «Music in Films»

1.6. Шкалы оценивания результатов обучения

Уровень знаний, умений и навыков определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

“5” – «отлично» - ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Студенты владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение. Свободно владеют навыками перевода с иностранного языка на родной. Содержание текста на просмотровое чтение понято полностью, реакция на вопросы по тексту быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме. Устное высказывание строится логично и грамотно. Самостоятельно выявляют грамматические ошибки и объясняют соответствующие грамматические явления. Правильно используют языковые нормы применительно к разным функциональным стилям.

“4” – «хорошо». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Студенты владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение, но возможны

незначительные неточности и ошибки. Содержание текста на просмотровое чтение понято, студентами даны ответы на вопросы экзаменатора, но подчас они затрудняются адекватно высказать личное отношение к проблеме. Достаточно грамотно выполнен перевод текста, но допущены неточности. Самостоятельно выявляются 70% ошибок, допускаются некоторые затруднения при объяснении грамматического явления. Правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“3” – «удовлетворительно». Ответ неполный, построенный не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами английского языка. Текст понят не полностью, реакция на вопросы к тексту слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки. Перевод выполнен, однако, содержит значительное количество ошибок. Устное высказывание строится нелогично и изобилует большим количеством фонетических и грамматических ошибок. Самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления. Не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“2” – «неудовлетворительно». Ответ неполный, не отвечающий орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка. Содержание статьи на просмотровое чтение не понято, нет реакции на вопросы. Устное высказывание построено нелогично, с множеством фонетических, лексических и грамматических ошибок. Перевод не соответствует требованиям. Самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

Каждый этап и часть экзамена оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая оценка за экзамен выставляется по пятибалльной шкале на

основании оценок, полученных за итоговую лексико-грамматическую работу, реферат по специальности и каждую из трёх частей экзамена.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.д.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

а) Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,

б) Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

в) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

В рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)» по направлению подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень специалитета) и профилю подготовки «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств»

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 1.1.;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 2.1.;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 3.1.;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«История зарубежной литературы»

Специальность

55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссёр аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

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

Фонд оценочных средств по дисциплине «История зарубежной литературы»

ОДОБРЕН на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История зарубежной литературы**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; ОПК-1; ОПК-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5; ОПК-1; ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5; ОПК-1; ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературном процессе - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5; ОПК-1; ОПК-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		<p>литературы)</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		<p>уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <ul style="list-style-type: none"> - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории зарубежной литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>- зачёт, ЭКЗАМЕН</p>
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежной литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт, экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники занятия оппонировать и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссёра.

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта, экзамена)

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«не зачтено»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ЭКЗАМЕН

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает сформированные представления литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы

Оценка «хорошо» - студент показывает в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы и не вполне систематизированные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает фрагментарные знания о произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы, основных типах художественного сознания, направлениях и школах, основных терминах и понятиях (барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, модернизм, постмодернизм и др.); фрагментарные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса.

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а также лекционного материала в соответствии с тематическим содержанием дисциплины.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Анализ и интерпретация художественного текста в рамках изучаемых направлений и эпох и индивидуальных художественных методов.
2. Значимые элементы в литературном произведении, требующие сохранения и адекватного перевода в визуальные экранные формы при создании экранизации или ином его использовании в кино и телевидении.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов к промежуточной аттестации.

Примерные вопросы к зачету по темам 1.1 – 1.5

1. Этапы развития греческой мифологии и их отражение в структуре мифа.
2. «Гнев Ахилла» и его роль в рассказе о Троянской войне («Илиада»).
3. Композиция «Одиссеи». Путь Одиссея и путь Телемаха.
4. Смысловая функция сцен подземного царства в «Одиссее».
5. Происхождение древнегреческой трагедии. Устройство древнегреческого театра. Структура трагедии.
6. Кровная месть и закон государства (материнское и отцовское право) в «Орестее» Эсхила.
7. Трактовка образа Прометея Эсхилом («Прикованный Прометей»).
8. Истинное и мнимое знание в трагедии Софокла «Царь Эдип».
9. Идея гражданского долга в трагедиях Софокла и Еврипида.
10. Конфликт власти и закона высшей Справедливости (Дике) в трагедии Софокла «Антигона».
11. Эллинизм и варварство в трагедии Еврипида «Медея».
12. Особенности греческой и римской комедии. Аристофан и Плавт.
13. Понятие amor fati («любовь к своей судьбе») в поэме Вергилия «Энеида».
14. Римская лирика. Катулл, Гораций, Овидий.
15. Особенности греческого и римского романа. Лонг и Апулей.
16. Противостояние Гренделя и Беовульфа как выражение противоборства двух миров – Мидгарда («срединного мира») и Утгарда («внешнего мира», мира чудовищ).
17. Скандинавская мифология в «Песнях о богах» «Старшей Эдды». Картина «конца мира» в «Прорицании вельвы».
18. «Песни о героях» «Старшей Эдды» и «Песнь о Нибелунгах». Как проявляется различие родового и феодального сознания в особенностях сюжета и поступках героев?
19. Трактовка героев (Гюнтера, Кримхильды, Хагена) в первой и второй частях «Песни о Нибелунгах».
20. Соотношение рыцарского и эпического идеала в «Песни о Роланде». Роланд и Ганелон.
21. Поэзия трубадуров. Культ Дамы. Соотношение «истинной» и «ложной» любви как основа куртуазной системы ценностей.
22. Трактовка любви в романе «Тристан и Изольда» Ж. Бедье: как сочетаются в нем кельтская основа сюжета и куртуазный кодекс поведения?
23. «Роман о Лисе»: сатира на феодальное общество или развлекательное чтение?
24. Структура Ада в «Божественной комедии» Данте. Числовая символика.
25. Образы грешников Дантова «Ада»: Франческа да Римини, Чакко, граф Уголино.
26. Рамочная композиция «Декамерона» Боккаччо: соотношение фривольного характера новелл и «духа благородства», царящего среди рассказчиков. Как описывает Боккаччо ситуацию «пира во время чумы»?

27. Смех в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Черты народно-карнавальской культуры. Философия «пантагрюэлизма».
28. Гуманистическая утопия в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (гуманистическая система образования, рассказ о Телемской обители, образ Панурга).
29. «Сон в летнюю ночь» Шекспира как «комедия ошибок» (или «Двенадцатая ночь»).
30. «Отелло» Шекспира как трагедия обманутого доверия. Образы Отелло и Яго.
31. Трагедия Гамлета как история крушения «гуманистического проекта» человека. Проблема выбора между бездействием и поступком.
32. «Дон-Кихот» Сервантеса как пародия на рыцарские романы. Трагикомический характер Дон-Кихота.
33. Смысл пары Дон-Кихот – Санчо Панса в романе Сервантеса «Дон-Кихот».
34. Проблема чувства и долга (соотношение разума и страстей) в трагедии классицизма. Корнель.
35. Человек как жертва страстей в трагедии Расина «Федра». Отражение в трагедии янсенистских взглядов автора.
36. Приемы классицистической комедии. Мольер.

Примерные вопросы к экзамену по темам 1.6 – 1.8

1. Эксперимент над человеческой природой в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо».
2. Сатира на просвещенческий идеал человека в романе «Путешествия Гулливера» Свифта.
3. Философия оптимизма в повести Вольтера «Кандид».
4. «Просвещенческий классицизм» Дидро (противопоставление условности театра правде жизни в «Парадоксе об актере»).
5. Двойственность как новый философский принцип в «Племяннике Рамо» Дидро. Критика просвещенческих идей.
6. Личностная утопия «прекрасной души» в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
7. «Исповедь» Руссо и идеи сентиментализма.
8. Смех Бомарше: юмор или сатира?
9. Традиции Шекспира в драме Шиллера «Разбойники».
10. Идеи Руссо в «мещанской драме» Шиллера «Коварство и любовь».
11. «Руссоистский» роман Гете «Страдания молодого Вертера». Как мотивирует Гете неизбежность любви и смерти героя?
12. «Пролог на небесах» – завязка сюжета «Фауста» Гете.
13. Поиски высшего знания в «Фаусте» Гете.
14. Герой-энтузиаст в новеллах-сказках Гофмана.
15. Романтическая ирония в новеллах-сказках Гофмана.
16. Эволюция «байронического» героя («Корсар», «Каин», «Дон-Жуан»).
17. Историзм В. Скотта и историзм В. Гюго.

18. Обоснование гротеска в предисловии к драме Гюго «Кромвель». Гротеск в романе «Собор Парижской Богоматери».
19. «Реалистическое изображение романтических страстей» в романе Стендаля «Красное и черное».
20. Мир вещей и его функция у Бальзака.
21. Гобсек Бальзака как воплощение власти денег.
22. Автор в романе Диккенса «Домби и сын».
23. Автор в романе Флобера «Госпожа Бовари».
24. Теория натурализма и ее воплощение в романах Золя.
25. Сочетание идеи «безличного» стиля Флобера и теории натурализма в творчестве Мопассана.
26. Ранние пьесы Ибсена. Проблема воли и смирения, земного и небесного в пьесе «Бранд».
27. «Новая драма» Ибсена. Структура пьесы «Кукольный дом».
28. Эстетика декаданса в книге стихов Ш. Бодлера «Цветы Зла».
29. Поэзия французского символизма. Способы установления связей между человеком и миром в поэзии П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме.
30. Роль интриги и «парадоксального диалога» в несимволистских пьесах О. Уайльда.
31. «Театр ожидания» М. Метерлинка (пьесы «Слепые», «Непрошенная»). «Паралич внешнего действия», роль подтекста.
32. Время жизни и время искусства в романе М. Пруста «По направлению к Свану».
33. Миф как источник архетипических ситуаций в романе Дж. Джойса «Улисс». Метод «потока сознания».
34. Философское содержание и способы его выражения в поэме Т. Элиота «Бесплодная земля».
35. Изображение абсурдности мира, «фантастика кошмара» в рассказе Ф. Кафки «Превращение».
36. Жизнь как подсудность в романе Ф. Кафки «Процесс».
37. Суть «договора с дьяволом» в романе Т. Манна «Доктор Фаустус».
38. Духовный путь героя (множественность вариантов одной судьбы) в романе Г. Гессе «Игра в бисер».
39. Миф как метафора современности в творчестве Ж.-П. Сартра («Мухи»).
40. Человек перед лицом смерти в романе А. Камю «Чума» (или «Посторонний»).
41. «Американская мечта» в романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гетсби».
42. Особенности изображения войны и тема «потерянного поколения» в романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!».
43. Особенности художественной структуры романа У. Фолкнера «Шум и ярость» (соотношение частей, метод «потока сознания»).
44. Слияние мифологического, исторического и бытового времени в романе Г. Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества».
45. Приемы поэтики постмодернизма в романе У. Эко «Имя розы». Авторский комментарий к роману.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История русской литературы»

Направление подготовки

55.05.02 ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Квалификация выпускника

Звукорежиссёр аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составители: Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук;
Мильдон В. И. профессор, доктор филологических наук.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине одобрен на заседании
кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История русской литературы**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; ОПК-1; ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5; ОПК-1; ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5; ОПК-1; ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5; ОПК-1; ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		<p>уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <ul style="list-style-type: none"> - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории русской литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>- ЭКЗАМЕН</p>
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История русской литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт с оценкой, экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонировать и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать

любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии звукорежиссёра игрового кино, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его

излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

ЭКЗАМЕН

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. Художественные открытия в области реалистического романа.
2. Жанр сказки в творчестве В. Ф. Одоевского.
3. Судьба художника в рассказах В. Ф. Одоевского и повести Н. В. Гоголя «Портрет».
4. Воплощение петербургского мифа в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя. Особенности художественной манеры писателя.
5. Постановка проблемы Россия / Запад в романах И. А. Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»).
6. Жанр «таинственных повестей» в позднем творчестве И. С. Тургенева. Своеобразие реализма в этих произведениях писателя.
7. Святочные рассказы Н. С. Лескова.
8. Образ Петербурга в произведениях Ф. М. Достоевского 40-х гг. («Белые ночи» и др.).

9. Мотив игры в «Пиковой даме» А. С. Пушкина и повести Ф. М. Достоевского «Игрок».
10. Мотив смерти в творчестве Л. Н. Толстого (от «Севастопольских рассказов» к «Смерти Ивана Ильича»).
11. Мотив Кавказа в творчестве Л. Н. Толстого («Казачьи рассказы», «Хаджи Мурат»).
12. Тема праведничества и правдоискательства в произведениях Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого.
13. Сравнительный анализ повестей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого («Кроткая» и «Крейцерова соната»).
14. Поэтика заглавия в прозе Чехова.
15. Жанровое своеобразие комедий А. П. Чехова.
16. Сравнительный анализ повестей В. Ф. Одоевского и А. П. Чехова («Сильфида» и «Черный монах»).
17. Мифологические аспекты повествования в повести А. П. Чехова «Степь».
18. Поэтическое освоение эпохи в поэме А. Блока «Двенадцать».
19. Миф о Мировой душе в творчестве А. Блока.
20. Идея пути в творческом сознании А. Блока («Стихи о Прекрасной Даме» – «Страшный мир» – «Родина»).
21. Вещный мир в поэзии акмеистов.
22. Футуризм как тип творческого поведения.
23. Словотворчество футуристов (Маяковский, Хлебников...).
24. Жанр рассказа в «реалистическом» русле литературы «Серебряного века»: М. Горький, И. Бунин, И. Шмелев, Л. Андреев и др.
25. Л. Андреев и экспрессионизм: «Красный смех» (символика цвета, поэтика «ужаса» и др.).
26. Поиски «истинности человеческой жизни» («Губернатор», «Рассказ о семи повешенных», «Бездна» Л. Андреева).
27. Концепция времени в рассказе И. Бунина «Антоновские яблоки».
28. Проза Б. Пильняка («Повесть непогашенной луны» и др.).
29. Поэтика М. Зощенко (рассказы 20–30-х годов).
30. Поэтический мир И. Бродского.
31. Романы М. Булгакова как трилогия о революции.
32. «Сатирическое» направление в творчестве М. Булгакова («Дьяволиада», «Собачье сердце», «Записки на манжетах»).
33. Жанр антиутопии в литературе 20–30-х годов («Мы» Е. Замятина, «Котлован» А. Платонова).
34. Поэтика мемуарной прозы писателей-эмигрантов (З. Гиппиус «Живые лица», И. Одоевцева «На берегах Сены», Г. Иванов «Петербургские зимы», В. Ходасевич «Некрополь» и др.).
35. Современная «женская» проза (Л. Петрушевская, Т. Толстая, Л. Улицкая, О. Славникова, Д. Рубина).
36. Жанр фэнтези в литературе XXI века.
37. Модификации детектива в новейшей литературе.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Русский «романтический» реализм.
2. Философско-религиозная проблематика русской литературы.
3. Типология отечественного романа XIX века.
4. Европейское и американское влияния на русскую прозу 1820-1900 гг.
5. Реалистическая и нереалистическая литература в России.
6. Высокая литература, беллетристика, паралитература: критерии, дискуссии, оценки.
7. Идеологическая проза: поэтика, контекст.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

1. Русская мистическая проза: творчество В. Одоевского, А. Погорельского, Н. Гоголя, позднего И. Тургенева, А.К. Толстого, М. Булгакова.
2. Русская философско-религиозная проза Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И. Шмелёва, Б. Зайцева, Л. Леонова, В. Крупина, Е. Водолазкина.
3. Русская натуралистическая проза: произведения Н.С. Лескова, В. Гаршина, Ф.М. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, А. Арцыбашева, И. Бунина, А. Куприна, А. Амфитеатрова, А. Вержбицкой, В. Набокова, Л. Улицкой.
4. Поэтические течения в России начала XX века.
5. Русский символизм: поэзия и проза Д. Мережковского, З. Гиппиус, Л. Андреева, В. Соловьёва, В. Брюсова, А. Блока.
6. Литературные группировки 1920-х годов.
7. Русский неоромантизм: творчество А. Грина, П. Бажова, Ю. Олеши, М. Пришвина, К. Паустовского.
8. Русская орнаментальная проза: произведения А. Весёлого, И. Бабеля, Б. Пильняка, А. Платонова, Д. Осокина.
9. Сатирическая и юмористическая литература в России: произведения А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко, В. Маяковского, М. Булгакова, Г. Горина, М. Жванецкого.
10. Принципы социалистического реализма и жанр производственного романа: проза Н. Островского, Д. Фурманова, А. Фадеева, А. Серафимовича, Б. Полевого, А. Бабаевского, Ф. Гладкова.
11. Русская научно-фантастическая литература: творчество А. Беляева, М. Булгакова, А. Толстого, И. Ефремова, братьев Стругацких.
12. Историческая и социально-психологическая проза М. Горького, А. Толстого, О. Форш, М. Алданова, М. Шолохова, Б. Пастернака, Л. Юзефовича, З. Прилепина, А. Иванова.
13. Военная проза: «эпическая», «лейтенантская» и экзистенциальная литература.
14. «Деревенская» и «городская» проза послевоенных лет: произведения В. Овечкина, В. Шукшина, В. Распутина, Ю. Трифонова, А. Вампилова.

15. Диссидентская литература в России. Творчество И. Бродского, С. Довлатова, В. Ерофеева, Е. Попова.
16. «Лагерная» литература: творчество А. Солженицына, В. Шаламова, З. Прилепина.
17. Русская драматургия XX-XXI веков. Творчество А. Чехова, М. Горького, М. Булгакова, Н. Эрдмана, М. Шатрова, В. Розова, А. Вампилова, Л. Петрушевской, Г. Горина, Р. Литвиновой, О. Мухиной, И. Вырыпаева.
18. Постмодернизм и концептуализм в России: произведения А. Битова, Д. Галковского, С. Соколова, Д. Пригова, В. Пелевина, М. Шишкина.
19. Неосентиментализм, постпостмодернизм и «гламурная» проза в русской литературе XXI столетия: произведения Е. Гришковца, Б. Акунина, О. Робски.
20. Российское фэнтези XXI века: Н. Перумов, С. Лукьяненко, А. Старобинец, М. Семёнова.
21. Детектив в России: «милицейский», «полицейский», «женский».
22. Социально-политическая проза: А. Проханов, Э. Лимонов.
23. Поэтические течения в России XX-XXI века.
24. Литературные премии России.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Культурология»**

Специальность

55.05.02 - Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель: Ростоцкая М.А., кандидат искусствоведения, доцент

Фонд оценочных средств по дисциплине «Культурология» одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Культурология

для специальности **55.05.02 — Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем культурологии - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов

		(конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать культурологические понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной

		<p>работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <p>- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по культурологии</p> <p>- задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЭКЗАМЕН</p>
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4	ОПК-2	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Культурология» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение культурологической проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонировать и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».**

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».**

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

- От индустриальной к информационной культуре.
- Культура общества потребления
- Массовый человек как современный тип человека
- Мода как феномен современной культуры
- Универсальный образ жизни и культурный национализм
- Массовая культура: за и против. Элитарная культура.
- Модернизм и постмодернизм как состояния культуры
- Космизм как черта современной духовности
- Современные формы коммуникации и их влияние на человека
- Этика и эстетика в современной культуре: парадоксы взаимодействия
- Новые искусства как феномен культуры
- Уникальное и тиражированное
- Контркультура и субкультура. Современные молодежные моды
- Психоаналитическая концепция культуры: от Фрейда к Фромму
- Культура техногенного общества. Глобальные проблемы современности
- Новая этика
- Современная культура и традиционные ценности
- Игра как феномен культуры (Й.Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г.Гессе)
- Мужское и женское: проблемы пола в современной культуре
- Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства.
- Знание и творчество в контексте современной культуры.
- Место и роль России в мировой культуре. Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи Основ государственной культурной политики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Тело человека как объект культуры.
2. Культурогенез в период становления человеческого рода.
3. Письменность – исторически первая форма индивидуального самосознания человека.
4. Свобода и культура.
5. Происхождение термина культура
6. Неолитическая «Культурная революция».
7. Эволюция древней мифологии.
8. От мифа к логосу
9. Философия и риторика
10. Проблемы культуры в трактах Аристотеля.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

1. «Культура»: происхождение термина, многообразие определений, формирование понятия.
2. Предмет истории культуры. Историческая типология культуры.
3. Становление человеческого рода и культурогенез. Природа и культура.
4. Память и язык в системе культуры.
5. Роль мифа в формировании культурного сознания человека древнего мира. Эволюция древнего мифа, формирование культурной традиции.
6. Образы культуры в мифах и древнейших памятниках эпической литературы. Мифологические сюжеты и персонажи.
7. Культурное значение «космологической идеи». Древнейшие представления о «мировом порядке». Космос и микрокосмос.
8. Возникновение цивилизации. Общая характеристика раннеземледельческих цивилизаций.
9. Старый и новый древний мир. Формирование «классических форм культуры». Концепция «осевого времени» К. Ясперса.
10. Культура Древней Индии. Своеобразие ведической парадигмы культуры. Общая характеристика основных ведических текстов.
11. Культура Древнего Китая. Символика и ритуал как основные смыслообразующие элементы древнекитайской культуры.
12. Античность как тип культуры. Историческое значение античной «парадигмы» культуры.
13. Человек и культура в трактатах Платона и Аристотеля.
14. Своеобразие древнеримской культуры. «Культура HUMANITAS».
15. Европейская классическая культура: истоки, основные этапы развития. Процесс становления культурного самосознания индивида.
16. Культура европейского Средневековья. Создание религиозно-символической «картины мира». Основные институты культуры Средневековья.
17. Культура итальянского Возрождения. Роль «Академии» в развитии гуманистической культуры Возрождения. Новое представление о человеке как «божественном мастере».
18. Культура Нового времени. Формирование научной «картины мира».
19. XVIII век: культура и право. Просвещение как институт культуры.
20. Новое представление о человеке как субъекте культуры в произведениях мыслителей XVIII в.: Д. Вико, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г. Гердера, Г. Гегеля, И. Гете, В. фон Гумбольдта.
21. Романтизм как переходная форма от классического (рефлексивно-традиционалистского) к современному состоянию культуры
22. Проблемы кризиса европейской культуры в произведениях Ф. Ницше. Культура и жизнь.

23. Проблемы современной культуры в русской философии конца XIX – первой половины XX веков (В. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский, В. Вернадский, М. Бахтин)
24. Влияние технологий на развитие культуры и цивилизации. Техника как феномен культуры.
25. Феномен «массового сознания». «Массовая культура» и современное общество (Х. Ортега-и-Гассет, М. Маклюэн, Э. Фромм, Р. Барт).
26. Современные культурологические теории. Общая характеристика (Г. Зиммель, Э. Кассирер, Ж.-П. Сартр, О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, П. Тейяр де Шарден, Й. Хейзинга).
27. Культура и этика (Конфуций, Классическая йога Патанджали, Аристотель, И. Кант, А. Швейцер).
28. Культура и «общество потребления» (Ж. Бодрийяр). Культура в системе мирового хозяйства и рынка.
29. Модернизм и постмодернизм как состояния современной культуры. Мегатенденции в культуре начала XXI века.
30. Кино как феномен современной культуры.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»**

Специальность

55.05.02. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по дисциплине составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.02. «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» (степень выпускника – специалист).

Фонд оценочных средств дисциплины одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова
(ВГИК), 2024

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии по вопросам культурной политики - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения

	использования знаний	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - успешное выполнение самостоятельной работы
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена качественно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в указанные сроки - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы культурной политики
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа выполнена с использованием освоенных методов и предложенных информационных источников - представленная самостоятельная работа соответствует предъявляемым требованиям качества - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине - ЗАЧЁТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-2	Задание для самостоятельной работы Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- самостоятельная работа;
- зачёт.

Зачёт проходит в форме презентации или защиты самостоятельной работы по предложенным темам.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов самостоятельной работы

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, умения самостоятельно заниматься исследовательской деятельностью.

Оценка «незачёт» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачёта)

Уровень знаний определяется оценками «зачёт», «незачёт».

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, показывает высокий уровень теоретических знаний и умения анализировать предложенный материал. При ответе возможны некоторые несущественные ошибки, либо затруднения с ответом на поставленный вопрос.

Оценка «незачёт» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень вопросов и творческих заданий к зачёту

1. Понятие и функции культуры.
2. Государство как субъект культурной политики.
3. Основные тенденции и традиции культурной политики в России.
4. История культурной политики в России досоветского периода.
5. Особенности культурной политики государства в советский период.
6. Культурная политика России в пореформенный период.

7. Основные проблемы современной российской культурной политики и пути их решения.
8. Специфика развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в.
9. Функции и полномочия субъектов Российской Федерации.
10. Понятие «культурный регион» и культурная политика.
11. Современное состояние правового обеспечения в сфере культуры.
12. Современная законодательная база культурной политики в РФ.
13. Структура и функции органов власти в сфере культурной политики.
14. Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура.
15. Роль общественных организаций, фондов, политических партий, негосударственных организаций в осуществлении культурной политики; их взаимодействие с органами власти.
16. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы.
17. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.
18. Городская культурная политика.
19. Система подготовки специалистов в сфере культуры.
20. Современная социокультурная ситуация.
21. Особенности управления искусством в контексте государственной культурной политики.
22. Сохранение и развитие национальных культурных особенностей.
23. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики.
24. Взаимодействие государства с бизнес-сообществом в процессе осуществления культурной политики.
25. Влияние государственной культурной политики на деятельность современных творческих индустрий.
26. Влияние процессов глобализации на современную культуру.
27. Сотрудничество государства и церковных организаций в социокультурной сфере.

28.Международное культурное сотрудничество (сотрудничество в рамках СНГ, трансграничное и профессиональное сотрудничество).

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ФИЛОСОФИЯ»

Специальность

55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссер аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф.
Андреев Андрей Леонидович.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия» составлен на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 822 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» (степень выпускника – специалист).

Фонд оценочных средств дисциплины одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Андреев А. Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2024

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Философия**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1, УК-6	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция-беседа)	УК-1, УК-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - обсуждение проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1, УК-6
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка понимания основных теоретических проблем и понятий - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем философии - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1, УК-6
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - ответы на контрольные вопросы, резюмирующие содержание лекций
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных конспектов - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и

		проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- способность студентов правильно ответить на контрольные вопросы лектора - способность самостоятельно анализировать философские понятия
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- в ходе опросов продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и изложения информации по философии -ЭКЗАМЕН

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1	Контрольные вопросы Экзамен
2	УК-6	Контрольные вопросы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Философия» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение,
- контрольные вопросы
- экзамен.

Контрольные вопросы

По ходу лекции преподаватель задает контрольные вопросы на понимание излагаемого материала и знание философской терминологии

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов освоения дисциплины

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно отвечает на вопросы, демонстрирует понимание материала, творческую инициативу (в частности, задает лектору конкретизирующие вопросы)

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в работе, но есть небольшие неточности в ответах на вопросы

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен, не показывает отчетливого знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с систематическим пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.5.4. Примерный перечень тематики вопросов к экзамену

2. Что такое философия?
3. Неомарксизм Франкфуртской школы
4. Философское и научное мышление.
5. Хайдеггер и Ясперс
6. Философия и мифология.
7. Структурализм и постструктурализм.
8. Философия и искусство.
9. Экзистенциализм Сартра.
10. Материализм как философская позиция.
11. Русская религиозная философия конца 19 - начала 20 века: основные идеи и представители.

12. Идеализм и его исторические формы.
13. Достоевский как философ.
14. Агностицизм и его представители.
15. Образ России в философии славянофилов
16. Проблема развития в диалектике.
17. Исторические судьбы марксизма.
18. Проблема бытия в философии досократиков.
19. Анализ исторического процесса в философских работах Маркса.
20. Философские идеи Гераклита Эфесского.
21. Историческая эволюция позитивизма.
22. Атомизм в античности и в Новое время.
23. Ницше.
24. Платоновская теория идей.
25. Волюнтаризм Шопенгауэра.
26. Идеальное государство Платона.
27. Идеалистическая диалектика Гегеля.
28. Сократ как философ.
29. Критическая философия Канта.
30. Эпикурейцы и стоики.
31. Философия Просвещения.
32. Метафизика Аристотеля.
33. Учение о происхождении государства в метафизике 17 века.
34. Политическая философия Аристотеля.
35. Сенсуализм Локка.
36. Основные черты и проблемы схоластики.
37. Декарт как философ.
38. Философия Фомы Аквинского.
39. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.
40. Философия Возрождения.
41. Политическая философия Макиавелли.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Эстетика

Специальность/направление

55.05.02 — Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Квалификация выпускника

Звукорежиссёр аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составитель: доктор философских наук, профессор Н. Б. МАНЬКОВСКАЯ

Фонд оценочных средств по дисциплине «Эстетика» одобрен на заседании
кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Эстетика**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики 	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем эстетики - выполнение заданий по самостоятельной работе 	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		<p>литературы)</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать эстетические понятия
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		<p>уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <p>- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по эстетике,</p> <p>- задания для самостоятельной работы выполнены самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЗАЧЁТ</p>
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
2	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
3	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
4	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Эстетика» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение культурологической проблематики всей

студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонировать и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссёра, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Зачёт

Проходит в форме ответа на вопрос по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«не зачтено»* — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

- Эстетика как философская наука.
- Предмет эстетики.
- Эстетическое в контексте культуры.
- Классическая и неклассическая эстетика.
- Система эстетических категорий.
- Мимесис и катарсис.

- Различия во взглядах Платона и Аристотеля на сущность искусства.
- Соотношение живописи и поэзии в концепциях Леонардо да Винчи и Г.-Э. Лессинга.
- Полемика Г.-Э. Лессинга с И. Винкельманом по проблемам эстетики и искусства.
- Общее и особенное в эстетике И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля.
- Эстетический смысл игры.
- Эстетика природы.
- Проблемы эстетического вкуса.
- Эстетическое и художественное.
- Происхождение и сущность искусства.
- Искусство и мировые религии.
- Психология художественного творчества.
- Искусство как эстетический феномен.
- Виды искусства и принципы их классификации.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.
- Виртуальная реальность как феномен современного искусства.
- Актуальные арт-практики.
- Форма и содержание в искусстве.
- Кино как вид искусства.
- Соотношение кинематографа и других экранных искусств.
- Эволюция представления о природе искусства в истории эстетической мысли.
- Виды искусства и принципы их классификации.
- «Форма-содержание» в искусстве.
- Соотношение художественного образа, знака, символа, архетипа, симулякра.
- Художественно-эстетические особенности кинематографа.
- Художественно-эстетические задачи кинорежиссера.
- Функции кинематографа в обществе.
- Соотношение жанрового и авторского кинематографа.
- Влияние на киноязык технологических новаций.
- Специфика виртуальной реальности в киноискусстве.
- Место кинематографа среди других экранных искусств.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов к зачёту.

Список билетов к зачету

№ 1.

1. Предмет эстетического знания.
2. Эстетика Средневековья.

№ 2.

1. Изменение взглядов на предмет эстетики в последней трети XX - начале XXI в.
2. Античная эстетика.

№ 3.

1. Виды искусства и их классификация.
2. Эстетика Аристотеля.

№ 4.

1. Теория мимесиса.
2. Эстетика Возрождения.

№ 5.

1. Теория катарсиса.
2. Эстетика классицизма.

№ 6.

1. Прекрасное как эстетическая категория.
2. Эстетика немецкого Просвещения. Лессинг. «Лаокоон».

№ 7.

1. Трагическое как эстетическая категория.
2. Эстетика Канта.

№ 8.

1. Комическое как эстетическая категория.
2. Античная эстетика космоса.

№ 9.

1. Возвышенное как эстетическая категория.
2. Эстетика эллинизма.

№ 10.

1. Кино как вид искусства.
2. Эстетика Гегеля.

№ 11.

1. Эстетическая деятельность.
2. Эстетика французского Просвещения. «Парадокс об актере» Д.Дидро.

№ 12.

1. Эстетическое сознание.
2. Эстетика Леонардо да Винчи. «Книга о живописи».

№ 13.

1. Эстетический вкус.
2. Эстетические взгляды Н.Буало. «Поэтическое искусство».

№ 14

1. Классическая, неклассическая и постнеклассическая эстетика.
2. Эстетика Платона.

№ 15.

1. Дизайн как эстетический феномен.
2. Эстетика романтизма.

№ 16.

1. Эстетическая специфика фотографии.
2. Древнерусская эстетика.

№17. *Знать. Владеть. Уметь (ОК-1, ОК-4, ОПК-2)*

1. Эстетические концепции природы.
2. Основные направления в западноевропейской эстетике XX- XXI вв.

№ 18.

1. Виртуальная реальность как феномен киноискусства.
2. Проблема прекрасного в античной эстетике.

№ 19.

1. Эстетическая специфика авторского фильма.
2. Просветительский классицизм в России.

№ 20.

1. Эстетические проблемы массовой культуры.
2. Основные течения русской эстетики XIX века.