

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер мультимедиа

Форма обучения: очная

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

Москва, 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН
специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация – Режиссер мультимедиа

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик 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	Основы финансовой грамотности	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.07	Антикоррупционное поведение	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.08	Безопасность жизнедеятельности	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.О.09	Авторское право	Продюсерского мастерства
Б1.О.10	Иностранный язык	Русского и иностранных языков
Б1.О.11	История зарубежной литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.12	История русской литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.13	История зарубежного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.14	История русского изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.15	История отечественного кино	Киноведения
Б1.О.16	История зарубежного кино	Киноведения
Б1.О.17	Мастерство актера	Актерского мастерства
Б1.О.18	Искусство речи	Сценической речи
Б1.О.19	Основы кинематографического мастерства	
Б1.О.19.01	Кинодраматургия	Драматургии кино
Б1.О.19.02	Звуковое решение мультимедиа произведений	Звукорежиссуры
Б1.О.19.03	Изобразительное решение мультимедиа проекта	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.19.04	Основы кинооператорского мастерства	Кинооператорского мастерства

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.20	Режиссура мультимедиа	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.21	Теория и практика монтажа	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22	Специализация Режиссер мультимедиа	
Б1.О.22.01	Режиссура интерактивных медиа	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.02	Основы рисунка мультимедиа произведений	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.03	Колористика мультимедиа произведений	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.04	Изобразительное решение мультимедийного произведения	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.05	Компьютерная графика и анимация	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.06	Компьютерные музыкальные технологии	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.07	Основы драматургии интерактивных медиа	Драматургии кино
Б1.О.22.08	Техника и технология медиа производства	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.09	Практикум по интерактивным медиа	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.10	Кинотехника и кинотехнология	Кинооператорского мастерства
Б1.О.22.11	Основы трехмерной графики	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.12	Программное обеспечение и аппаратные средства	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.13	Моделирование виртуальной реальности	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.23	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
Б1.В.01	Художественное проектирование современных мультимедиа	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.02	Антология современной анимации	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.03	Моделирование в технологии захвата движения	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.04	Интернет-решения и медиатехнологии	Режиссуры анимационного фильма
Б1.В.05	История религий	Истории и философии
Б1.В.ДВ.01	Элективные дисциплины 1	
Б1.В.ДВ.01.01	История материальной культуры	Истории и теории изобразительных искусств

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.В.ДВ.01.02	Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования	Истории и философии
Б1.В.ДВ.02	Элективные дисциплины по физической культуре и спорту	
Б1.В.ДВ.02.01	Сценическое движение	Актерского мастерства
Б1.В.ДВ.02.02	Общая физическая подготовка	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.02.03	Шахматы	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.02.04	Адаптивная физическая культура	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Блок 2. Практика		
Обязательная часть		
Б2.О.01(У)	Ознакомительная практика	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.02(У)	Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.03(П)	Творческо-производственная практика	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.04(Пд)	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика	Анимации и компьютерной графики
Блок 3. Государственная итоговая аттестация		
Обязательная часть		
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	Анимации и компьютерной графики
Факультативы		
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
ФТД.В.01	Основы компьютерного виртуального моделирования	Анимации и компьютерной графики
ФТД.В.02	Моделирование трехмерного пространства	Анимации и компьютерной графики
ФТД.В.03	Современные мультимедиа программы	Анимации и компьютерной графики
ФТД.В.04	Основы военной подготовки	Специальной физической подготовки и охраны здоровья

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

55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)
специализация:

«Режиссер мультимедиа»

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

_____ (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Авторы: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков; Морозова И.В., старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 733 от 1 августа 2017 года, по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета) и специализации:

«Режиссер мультимедиа» с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
русского и иностранных языков

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2024 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

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.....	18
5. Содержание дисциплины (модуля).....	19
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	19
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	23
6. Лабораторный практикум.....	28
7. Практические занятия (семинары).....	28
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).....	33
9. Самостоятельная работа студента.....	33
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	36
11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	37
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	39
13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	39
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	40
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии.....	46
Лист регистрации изменений и дополнений.....	48

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. Студент должен знать риторические аспекты устной и письменной коммуникации и приемы речевого воздействия; уметь анализировать основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации; владеть навыками расширения своего научного мировоззрения на основе получаемых знаний.

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), специализация: «Режиссер мультимедиа» 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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 1 августа 2017 года.

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация: «Режиссер мультимедиа» 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 семестрах (индекс Б1.О.06 учебного плана). Формы промежуточной аттестации и контрольные точки: зачеты с оценкой (2, 3, 4 семестры), экзамен (5 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», «Русский язык и культура речи» (в области формирования навыков перевода, реферирования и аннотирования оригинальных источников информации).

В системе обучения студентов по направлению **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин профессионального цикла: «Теория и практика монтажа», «Кинотехника и кинотехнология», «Мастерство актера», «Режиссура мультимедиа» 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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения и специализации: «Режиссер мультимедиа», 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. информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности; УК-4.2. функциональные стилевые формы речи; <i>Умеет:</i> УК-4.3. собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		<p>коммуникационных технологий;</p> <p>УК-4.4. эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и/или иностранном(ых) языках;</p> <p>УК-4.5. адаптироваться к новым вызовам;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>УК-4.6. коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия;</p> <p>УК-4.7. 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. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную);</p> <p>УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности;</p> <p>УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>УК-5.5. навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями</p>

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		<p>других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем;</p> <p>УК-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.</p>
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	<p>УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.</p> <p>УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(ых) языках</p> <p>УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках.</p> <p>УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:</p> <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

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		<p>конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.</p> <p>УК.-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно.</p>
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<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>

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 литературы и искусства,	ОПК-3.1. Знает теоретические и эстетические особенности

Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
	<p>выявлять особенности их экранной интерпретации.</p>	<p>литературной и экранных форм;</p> <p>ОПК-3.2. Знает художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы;</p> <p>ОПК-3.3. Знает принципы соотношения экранного и литературного текста;</p> <p>ОПК-3.4. Умеет рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса;</p> <p>ОПК-3.5. Умеет раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы;</p> <p>ОПК-3.6. Умеет определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе.</p> <p>ОПК-3.7. Владеет методами анализа художественных произведений;</p> <p>ОПК-3.8. Владеет нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.</p>
Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной

Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
		компетенции
Художественный анализ	<p>ОПК-3.Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации</p>	<p>ОПК-3.1. Знает риторические аспекты устной и письменной коммуникации на русском языке, имеет представление о качествах хорошей речи и приемах речевого воздействия на русском языке.</p> <p>ОПК-3.2. Знает исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения.</p> <p>ОПК-3.3. Умеет анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации.</p> <p>ОПК-3.4. Умеет распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации.</p> <p>ОПК-3.5. Владеет навыками расширять</p>

Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
		свое научное мировоззрение на основе получаемых знаний. ОПК – 3.6. Владеет навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации.

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 **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** 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

	<p>словосочетаниях, фразеологических единицах.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основные способы словообразования. • Особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы. Основные особенности научного стиля. • 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. <hr/>
	<p>Уметь (этап формирования умений)</p> <p>участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера;</p> <p>выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.);</p> <p>осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад);</p> <p>понимать высказывания профессионального/научного характера, в том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения;</p> <p>читать иноязычные тексты по специальности без</p>

	<p>словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час;</p> <p>переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час;</p> <p>аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности;</p> <p>составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков);</p> <p>использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:</p> <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; <p>выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно.</p>
	<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

В области чтения:

- 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.

В области письма:

- 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);

	<ul style="list-style-type: none"> • 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)</p> <p>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	<p>Знать (этап формирования знаний)</p> <ul style="list-style-type: none"> • качества хорошей речи и приемы речевого

	<p>воздействия, в том числе на английском языке;</p> <ul style="list-style-type: none"> • риторические аспекты устной и письменной коммуникации, в том числе на английском языке; • исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения.
	<p>Уметь (этап формирования умений)</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации, в том числе на английском языке; • распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации, в том числе на английском языке.
	<p>Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта)</p> <ul style="list-style-type: none"> • расширения своего научного мировоззрения на основе получаемых знаний; • сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация: «Режиссер мультимедиа» РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 11 зачетных 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. 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

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	290								
Аудиторные занятия всего, в том числе:									
Лекции									
Практические занятия		68	60	68	60	34			
Семинары									
Лабораторные работы									
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	54	4	6	-	6	38			
Курсовая работа									
Расчетно-графические работы									
Другие виды самостоятельной работы:									
– <i>выполнение творческих заданий</i>									
– <i>контрольное тестирование</i>		Кр (3) Т	Кр (3) Т	Кр (3) Т	Кр (3) Т	Рефе -рат			
- <i>выполнение домашних заданий</i>		ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ			
Вид промежуточной аттестации – экзамен	36 (Э) 16 часов ЗаО		ЗаО 6	ЗаО 4	ЗаО 6	36 час (Э)			
ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский)»	396 акад. часов 11 зач. ед.	72	72	72	72	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 акад. 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			Самостоятельная работа	Всего
		Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
1 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		20 ч.		-	20 часов
3	Production unit: team members' responsibilities		12		-	12
4	Description of the picture by a famous artist		8		-	8
	Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS		24 ч.		4	28 часов
5.	The Film Director — A Job Description		10		4	14
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		-	2
11.	Production Designer		2		-	2
12.	What is a Movie Critic?		2		-	2
	Форма промежуточной аттестации -				-	-
	Итого за I курс, 1 семестр 2 зачетных единицы		68 часов		4 часа	72 часа
1 курс, 2 семестр						
	Раздел IV. Unit 4 BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS		20 часов		2 ч	22 часа
13.	My favourite actor		8		1	9
14.	My favourite film director		8		1	9
15.	How to write a CV		4		-	4
	Раздел V. Unit 5 MY FAVOURITE FILM		20 ч.		3 часа	23 часа
16.	My favourite film		12		1	13
17.	A film review.		5		1	6
18.	A film poster design		3		1	4
	Раздел VI. Unit 6 FILM FESTIVALS		20 часов		1 час	21 час
19.	Major Film Festivals		8		1	9
20.	San Francisco Short Film Festival		4		-	4
21.	BFI London Film Festival		4		-	4
22.	Film Festival Flyers		4		-	4
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)			6 часов		6 часов

	Итого за I курс, 2 семестр 2 зачетных единицы		60 часов	6 часов	6 часов	72 часа
2 курс, 3 семестр						
	Раздел VII. Unit 7 COMMERCIAL SUCCESS vs ART		22 часа		-	22 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		5		-	5
27	Factors of Titanic's Commercial Success		5		-	5
	Раздел VIII. Unit 8 FILM PRODUCTION		22 часа		-	22 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.		4		-	4
	Раздел IX. Unit 9 MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS		24 ч.		-	24 часа
35.	Private Lives of Celebrities		8		-	8
36	The Director/Producer Relationship		8			8
37.	University Leaflet		8		-	8
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)			4 часа		4 часа
	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		20 часов		2 ч.	22 часа
38.	«The Shining» by Stanley Kubrick		5		-	5
39.	How to Analyze a Movie		5		-	5
40.	How to Write a Film Review		4		2	6

41	10 Film-Making Mistakes I Regret		6		-	6
	Раздел XI. Unit 11 INTERNET: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES		20 ч.		2 часа	22 часа
42.	Advantages and Disadvantages of the Internet		4		-	4
43	Your Marketing Starts with E-Script		4		-	4
44.	Movie Promotion on the Internet. Historical Approach		4		-	4
45.	10 Ways to Successfully Promote Your Short Film		4		1	5
46.	Film Industry Is Affected by Digital Media		4		2 1	6 5
	Раздел XII. Unit 12 FURTHER EDUCATION AND CAREER PROSPECTS		20 часов		2 ч.	22 часа
47.	Filmmaking Tips. Francis Ford Coppola: on Risk, Money, Craft & Collaboration		4		-	4
48	What I Learned Teaching Film School		4		-	4
49.	Dogma 95		4		-	4
50.	Film, TV and Digital Media Programs and Degrees		4		1	5
51.	The Statement of Purpose		4		1	5
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (Зо)			6 часов		6 часов
	Итого за 2 курс, 4 семестр: 2 зачетных единицы		60 часов	6 часов	6 часов	72 часа
3 курс, 5 семестр						
	Раздел XIII. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Режиссура кино и телевидения).		34 часа		38 часов (реферат)	72 часа
	Форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)			36 часов (Э)		36 часов (Э)

	Итого за 3 курс, 5 семестр: 2 зачетных единицы					108 час.
	Всего по дисциплине: 396 акад. часов: 11 зачетных единиц		290 часов	20 часов ЗаО 36 часов (Э)	50 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. MEETING PEOPLE. 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. PRODUCTION UNIT. 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/have got*, 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), режиссер 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 съёмочной 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 режиссера». 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 film review; № 18. A film poster 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 кинокритик 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; 21 BFI London Film Festival; № 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 режиссера, 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?; №25 Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?; №26 Structure of an Essay; № 27 Factors 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. FILM PRODUCTION. Содержание модуля в дидактических единицах: этапы кинопроизводства. Устные темы: № 28 Development and Pre-production; № 29 Production/Shooting Stage; № 30 Post-Production and Digital Cinema Package (DCP); № 31 TV Industry Personnel; № 32 Writing E-Mails; № 33 Does The Guinness Book Know Everything?; № 34 A film festival. Rules and regulations. VGIFK 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 произведения, 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 Coppola). 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 Режиссура кино и телевидения): Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

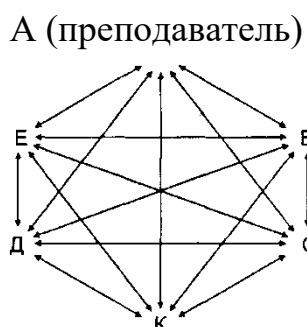
7. Практические занятия (семинары).

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:

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 пункту 5.2, данной РПД
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>«Презентация проекта»</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>12</p> <p>12 -15</p> <p>13 – 15</p> <p>15</p> <p>19 – 22</p>
2	<p><i>Дискуссия</i></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,</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>23 – 27</p>

	заявления о целях (Statement of Purpose)»		51
3	Круглый стол «Значимые профессиональные и личностные качества режиссёра». «Профессиональная этика: границы публичного и личного пространства»	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.	12 35
5	Мозговой штурм: «Профессионально-значимые качества режиссера» «Как создать коммерчески успешный фильм». «Кино и телевидение: конкуренция, сотрудничество, перспективы» «PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет»	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 инициируемого преподавателем обмена усовершенствованными мнениями по поводу решения проблем в ходе организуемой дискуссии.	12 23 – 27 31 42-46
6	Презентация «Этапы работы над созданием кинопроизведения».	Демонстрация: два или три участника представляют новый фильм и рассказывают об этапах его создания. Часть времени отводится на взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы.	28 – 34

	интернет»		42-46
--	-----------	--	-------

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения и специализации: «Режиссер мультимедиа» 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		Проверка тетрадей с домашними заданиями

отработку навыка употребления того или иного лингвистического явления.		
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: просмотр учебных (страноведение), документальных и художественных кинофильмов на английском языке.		Подбор видеоматериалов, 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 5 семестре темы готовятся студентами полностью самостоятельно на основе прочитанных материалов из хрестоматии по чтению

<p>9. Чтение материалов по лингвострановедческой тематике и подготовка устных сообщений на их основе. Подготовка к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.</p>		<p>Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.</p>
<p>10. Чтение оригинальных материалов узкой профессиональной направленности для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Выполнение заданий для отработки различных видов чтения («Хрестоматия» для 5-го семестра обучения)</p>		<p>Структурирование заданий для формирования профессиональной иноязычной компетенции.</p> <p>Проверка корректности выполнения задания по различным видам чтения.</p>
<p>11. Внеаудиторное (домашнее) чтение на английском языке.</p>		<p>Приём внеаудиторного чтения по иностранному языку</p>
<p>12. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).</p>		<p>Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых ситуаций; составление картотеки по темам.</p>
<p>13. Встречи с зарубежными специалистами в области кинематографии, участие в мастер-классах.</p>		<p>Участие в организации встреч и мастер-классов. Подготовка интересующего студентов списка вопросов для интервью зарубежных специалистов.</p>
<p>14. Переводы кинолитературы для выпускающих кафедр.</p>		<p>Согласование тем переводов, представляющих интерес для выпускающих кафедр (5 семестр). Проверка и редактирование переводов.</p>
<p>15. Реферирование оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по</p>		<p>Согласование тем рефератов с выпускающей кафедрой. Проверка рефератов</p>

специальности 5 семестр) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке. Указанное выше реферирование является частью курсовой работы по специальности.		
16. Проведение круглых столов и конференций на иностранном языке.		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). Reader: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 303 с.
5. English for Film, TV and Digital Media Students. Part IV (2). Vocabulary: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. –267 с.

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. Eastwood J. Oxford Practice Grammar. Intermediate. Oxford University Press, 2011.
5. Escott J. The Cinema. Oxford University Press. 1997.
6. Glebas F. Directing the Story: Professional Storyboarding and Storytelling Techniques for Live Action and Animation. Focal Press, 2009.
7. Jones L, Alexander Richard. International Business English, Cambridge University Press.
8. Longman dictionary of English Language and Culture.
9. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students. Cambridge University Press, 2004.
10. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. Cambridge University Press, 2004.
11. Ockenden M. Situational Dialogues. Longman, 2005.
12. Proferes N.T. Film Directing Fundamentals. Focal Press, 2005.

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)

<https://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar> (материалы по грамматике)

<https://learnenglish.britishcouncil.org/en/vocabulary> (материалы по лексике)

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://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_and_Directors/](http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Silent_Movies/Actors_and_Directors/)
[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
Журнал «Film Comment» <https://www.filmcomment.com/>
Журнал «Bright Lights» <http://brightlightsfilm.com/>
Журнал «Sight and Sound» [http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-
magazine](http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine)
Журнал «Senses of Cinema» <http://sensesofcinema.com/>
Журнал «The Hollywood Reporter» <https://www.hollywoodreporter.com/>

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, прочитать 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 аудио-материалов и просмотр видео-материалов, 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 кинолитературы 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 залого, 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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), специализация: «Режиссер мультимедиа» 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»
по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссер мультимедиа»
(название направления подготовки)

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)

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер мультимедиа

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, 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 факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(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	7
5. Содержание дисциплины	8
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	8
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	9
6. Практические занятия	23
7. Самостоятельная работа обучающегося	27
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	27
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	29
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	29
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	29
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	30
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	39

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 искусства;
- 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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются в 5-6 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 режиссера мультимедиа.

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
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе	Знает: УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве;

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	межкультурного взаимодействия	<p><i>Умеет:</i></p> <p>УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную);</p> <p>УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности;</p> <p>УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>УК-5.5. 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-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.</p>

Категория 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 в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.	<p><i>Знает:</i></p> <p>ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;</p> <p>ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса;</p> <p>ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств;</p> <p>ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте</p>

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		<p>современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.</p>
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<p><i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.</p>
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и	<p><i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового</p>

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	мультимедийного продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и выработать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (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:	62	–	–	–	–	34	28	–	–	
Аудиторные занятия всего, в том числе:	62	–	–	–	–	34	28	–	–	
Лекции	30	–	–	–	–	16	14	–	–	
Практические занятия	32	–	–	–	–	18	14	–	–	
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	4	–	–	–	–	2	2	–	–	
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6	–	–	–	–	–	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:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства	2	2	–	–	4
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	2	2	–	–	4
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	2	2	–	–	4
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	2	2	–	–	4
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	2	2	–	1	5
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI в.)	3	3	–	1	7
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	2	2	–	–	4
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени	1	2	–	–	3
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение	1	2	–	–	3
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	2	2	–	0,5	4,5
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.	2	2	–	0,5	4,5
Тема 12. Искусство первой половины XIX в.	2	2	–	–	4
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	3	3	–	1	7
Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России	2	2	–	–	4
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России в послевоенный период	1	1	–	–	2
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	1	1	–	–	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 5-6-й семестры	30	32	–	4	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. Десятичная 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 Ковалева, 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 Вяземах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др.

«Строгановская» школа – произведения Прокопия Чирина, Истома 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 Zubов, 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. Культурное 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 ампиризм 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 театрально-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.Грбарь. «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 театрално-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, театралный 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 театралные 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, театралные 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. Театралные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театралный 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 пленэрзм» 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. «Бубновы 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.Чехонин, А.Самохвалова и др. Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонин 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.Тоидзе, 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 натюрморта 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. Практические занятия

Практические занятия позволяют овладеть навыками профессионального мышления и компетенциями, необходимыми для научно-исследовательской деятельности. Они могут проводиться в различных формах (развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, компьютерная презентация, анализ произведений искусства). Практическое занятие предполагает активное творческое участие, дает возможность подвести итоги проделанной самостоятельной работы, получить ответы, прояснить малопонятные аспекты того или иного вопроса рассматриваемой проблематики, а также усовершенствовать навыки публичных выступлений.

В результате изучения дисциплины важно освоить язык и методику искусствоведческого анализа, обрести способность говорить о произведении искусства, не ограничиваясь формальными сведениями о художнике, эпохе, но проникать в авторский замысел, грамотно судить о композиции, колорите, образном строе, о стилистических особенностях и художественных достоинствах произведения. При изучении дисциплины полезно сформировать для себя перечень основных понятий (глоссарий) и усвоить их, ибо это тот логический каркас, на котором держится все искусствоведческое знание.

Предлагаемые темы практических занятий

Введение. Древнейшие истоки русского искусства

1. Древнейшие истоки русского искусства.
2. Наскальная живопись, скульптура.
3. Восточнославянские племена и их культура.

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, Истома Савина.

Искусство России на пороге Нового времени

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Зубов, 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 Ф.Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
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 Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В.А.Серова. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. 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. Родоначальники 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.

Искусство тоталитарного режима

1. Конструктивизм в архитектуре.
2. Общество московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, 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.

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 послевоенный период

1. Основная тема бытового жанра послевоенного времени. (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах Н.Ромадина, Ю.Подляского, Я.Ромаса, А.Грица.
3. 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.Иокубонис, 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, Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова, В.Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.

1. Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг. (Т.Назаренко, О.Булгакова, Н.Нестерова, А.Ситников, И.Лубенников и др.).
2. «Бульдозерная» выставка 1974 г.
3. Андеграундные выставки 80-х.
4. Легализация неформальных объединений в 90-х гг..
5. Появление современных иконописцев.

7. 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.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

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. Стиль 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.

9. 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>

10. 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

11. 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 с оценкой</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 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 нешаблонно 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. Мыльников, А. Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах Н. Ромадина, Ю. Подлясского, Я. Ромаса, А. Грицай.
3. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А. Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, Кукрыниксы, Д. Шмаринов, В. Фаворский)
4. Монумены 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. Иокубонис, 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, Истома 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 с оценкой. 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. Монумены 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 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, зачета с оценкой

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 аргументированно 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 **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер мультимедиа**

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 _____

О.К. Клейменова

(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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника
Режиссер мультимедиа

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 № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (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

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.....	49
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 компетенций: УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3

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>
ОПК-1 Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	<p>ПК-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания</p> <p>ПК-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели</p> <p>ПК-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии)</p> <p>ПК-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки</p> <p>ПК-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания</p> <p>ПК-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения</p>
ОПК-3 Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	<p>ОПК-3.1. Знает риторические аспекты устной и письменной коммуникации на русском языке, иметь представление о качествах хорошей речи и приемах речевого воздействия на русском языке</p> <p>ОПК-3.2. Знает исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения</p> <p>ОПК-3.3. Умеет анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации</p> <p>ОПК-3.4. Умеет распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации</p> <p>ОПК-3.5. Владеет навыками расширять свое научное мировоззрение на основе получаемых знаний</p> <p>ОПК-3.6. Владеет навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации</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, ОПК-1, ОПК-3	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 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>
УК-1, УК-	Тема 2. Основные философские школы	<p>Культурно-исторические предпосылки зарождения философии. Предфилософия и философия. Философия в древнем Китае и Индии. Греческая цивилизация, специфика ее духовной культуры и философской мысли. Периодизация античной философии. Семь</p>

6, ОПК -1, ОПК -3	античности.	<p>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> <p>Учение Плотина как вершина развития античного объективного идеализма.</p>
УК- 1, УК- 6, ОПК -1, ОПК -3	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,	Тема 4. Философия	<p>Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму.</p>

УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Возрождения	<p>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, ОПК-1, ОПК-3	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 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</p>

		и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	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. 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.</p> <p>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, ОПК-1, ОПК-3	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</p>

		<p>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, ОПК-1, ОПК-3	<p>Тема 8. Европейская философия после Гегеля</p>	<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, ОПК-1, ОПК-3	<p>Тема 9. Марксизм и марксистская традиция</p>	<p>Социальные условия и духовные предпосылки возникновения марксистской философии. Созревание революционной ситуации в германии и 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. Опредмечивание 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-тартуская 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, УК-6, ОПК-1, ОПК-3</p>	<p>Тема 10. Философия в России</p>	<p>Влияние православной культуры Византии на возникновение и 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. Историософия 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.</p>

		<p>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. 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. Проблема своеобразия русской философии и ее места в истории мировой философской мысли. Попытки преодоления разрыва между религиозной верой и светским мировоззрением. Идейное наследие русской философии и современное российское общество. Русская философия и искусство</p>
<p>УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3</p>	<p>Тема 11. Современная зарубежная философия</p>	<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. Poleмика 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 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>
<p>УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3</p>	<p>Тема 12. Философия познания</p>	<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</p>

		<p>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>
<p>УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3</p>	<p>Тема 13. Человек, его деятельность и сознание</p>	<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 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</p>

		<p>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>
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 14. Философское понимание общества и истории	<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 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: мегамашины, 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 упрощенную 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», делая акцент на особые психофизиологические черты каждой биологической особи: в этом смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе освоения социальных норм и ценностей.

Логика – наука о формах мысли и процессах 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. обязано 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 внёс 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 определмечивания 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 (prīncipiūm – 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 определённой 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 знаниях 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 заключает 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 производственных 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. Близко 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 зачтенную 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. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
4. Гайденко 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 LTSB
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.

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

55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)
специализация:

«Режиссер мультимедиа»

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

_____ (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Авторы: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков; Морозова И.В., старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 733 от 1 августа 2017 года, по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета) и специализации:

«Режиссер мультимедиа» с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
русского и иностранных языков

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2024 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Иностранный язык (английский)»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)

специализация:

«Режиссер мультимедиа»

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 (multiple choice),
 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; - представление о качествах хорошей речи и приемах речевого воздействия, в том числе на английском языке; - риторические аспекты устной и письменной коммуникации, в том числе на английском языке; - исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения; - 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 	УК-4, УК-5, ОПК-3

<p>академического и профессионального характера;</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); • 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; <p>- внимательно слушать и пытаться понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям;</p> <p>- уважать высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы;</p> <p>- критиковать аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации, в том числе на английском языке; • распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации, в том числе на английском языке; • владеть навыками расширения собственного научного мировоззрения на основе получаемых знаний; • владеть навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном 	
--	--

	<p>произведении и его экранной интерпретации;</p> <p>- выполнить задания по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке</p>	
	<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, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках. 	УК-4, УК-5, ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<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;
	<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 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.
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии

	усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - 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 режиссуры 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 режиссерского 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 режиссуре мультимедиа на иностранном языке - задания 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

№	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</p>

		методов и информационных источников на иностранном языке. Экзамен
--	--	--

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 lager; (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.

Ключи:

Задание 1. Раскройте скобки, употребив глаголы в нужном времени.

A SAD STORY

Three men (come) **came** to New York. They (arrive) **arrived** at a very large hotel and (take) **took** a room there. Their room (be) **was** on the forty-fifth floor.

In the evening the three men (go) **went** to the theatre and (come) **came** back to the hotel very late.

"I (be) **am** very sorry," (say) **said** the clerk of the hotel, "but our lifts (work, not) **aren't working (don't work)** tonight. If you (want, not) **don't want** to walk upstairs to your room we (make) **can (will) make** beds for you in the hall."

"No, no," (say) **said** one of the three men. "No, thank you. We (want, not) **don't want** to sleep in the hall. We (walk) **ll walk** up to our room."

Then he (tell) **told** his two friends, "It (be, not) **isn't (won't be)** easy to walk up to the forty-fifth floor, but I (think) **think** I (know) **know** how to make it easier. On our way to the room I (tell) **will tell** you some jokes. Andy (sing) **will sing** us some songs. Then Peter (tell) **will tell** us some interesting stories."

So they (begin) **began** to walk upstairs to their room. Tom (tell) **told** them many jokes, Andy (sing) **sang** some songs. At last they (come) **came** to the thirty-fourth floor. They (be) **were** tired and (decide) **decided** to have a rest.

“Well,” (say) **said** Tom, “now it (be) **is** your turn, Peter.” “I (tell) **will tell** you a sad story,” (say) said Peter. “We (leave) **have left** the key to our room in the hall.”

Задание 2. Из четырех вариантов (A), (B), (C), (D) выберите единственно правильный.

1. Mount Everest is **D** mountain in the world.
(B) high; (B) highest; (C) the higher; (D) the highest
2. She wants to be an actress **B**
(B) 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 **A** his last film 2 weeks ago.
(B) saw; (B) have seen; (C) had seen; (D) was seen.
4. You have never been to Spain, **D**?
(B) isn't it; (B) is it; (C) haven't you; (D) have you
5. His best film **D** in 1992.
(B) shoots; (B) shot; (C) was shooting; (D) was shot
6. When I came, my sister **C**
(B) had dinner; (B) has had dinner; (C) was having dinner; (D) is having dinner.
7. Tom said that he **A**
(C) 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 **(C)** in a week.
(C) will start shooting his new film; (B) starts shooting his new film; (C) would start shooting his new film; (D) had started shooting his new film
9. Who **D** to play the main role in this film?
(B) does want; (B) do want; (C) want; (D) wants
10. The policeman asked me if I **C** the car accident.
(B) have seen; (B) saw; (C) had seen; (D) had been seen
11. I **D** two tickets to the “Marriage of Figaro”.
(B) 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 **C**.
(B) any; (B) something; (C) anything; (D) nothing
13. Parents want their children **A**.
(B) to be happy; (B) be happy; (C) happy; (D) being happy
14. New York is **A** city of the USA.

- (B) the largest; (B) the lager; (C) largest; (D) most largest
15. I enjoyed C very much at the film festival.
- (B) oneself; (B) self; (C) myself; (D) me
16. There aren't C easy ways of learning a foreign language.
- (B) some; (B) no; (C) any; (D) the
17. It was a very difficult text. I C look up a lot of words in the dictionary.
- (B) must; (B) have to; (C) had to; (D) must to
18. Many of Agatha Christie's novels C.
- (B) made into films; (B) have made into films; (C) have been made into films; (D) into films were made.
19. D television when I phoned you?
- (B) Did you watch; (B) You were watching; (C) Did you watching; (D) Were you watching
20. When my mother was young she A an actress.
- (B) wanted to become; (B) had wanted to become; (C) wanted become; (D) wanted becoming
21. I am fond C screenplays.
- (B) to read; (B) reading; (C) of reading; (D) about reading
22. I think that he speaks English D than me.
- (B) bad; (B) worst; (C) badly; (D) worse
23. Hamlet C "To be or not to be, that is the question".
- (B) told; (B) talked; (C) said; (D) spoke.
24. My friend gave up C three weeks ago.
- (B) to smoke; (B) smoke; (C) smoking; (D) smokes
25. If you A to Paris you'll see the Eiffel Tower.
- (B) go; (B) will go; (C) went; (D) would go.

Задание 3. Поставьте вопросы к следующим предложениям.

1. She is from Greece. (Where?) ***Where is she from?***
2. He prefers horror films. (What kind of?) ***What kind of films does he prefer?***
3. This star played in the comedy last year. (Who?) ***Who played in the comedy last year?***
4. He'll buy three tickets for "Hamlet". (How many?) ***How many tickets for "Hamlet" will he buy?***
5. He had lived in Paris before he moved to Rome. (Where?) ***Where had he lived before he moved to Rome?***
6. She doesn't like animation. (What?) ***What doesn't she like?***
7. There are many talented actors in our film school. (Where?) ***Where are there many talented actors?***

8. He is at home now because he is ill. (Why?) *Why is he at home?*
9. I saw the film "Dracula" yesterday. (When?) *When did you see the film "Dracula"?*
10. The weather was nasty yesterday. (What?) *What was the weather like yesterday?*

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, filmmaking, 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, filmgoer, script, to play.

film – movie

spectator – filmgoer

filmmaking – film production

to edit – to cut

part – role

camerawork – photography

to show – to screen

performer – actor

unit – crew

screenplay – script

to star – to play

to shoot – to film

б). Тест на проверку навыков аудирования (2 семестр).

Вы услышите интервью с режиссером. Выполните задание, обведя цифру 1 или 2, соответствующую номеру выбранного Вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды. У Вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.

1. Joe works as a theatre director in London. 1) *True* 2) *False*
2. Joe found it difficult to get acting roles as a teenager. 1) *True* 2) *False*
3. Joe first thought about becoming a director during his gap year.

1) *True* 2) *False*

4. Joe says there's a danger that the final play is just based on one person's vision.

1) *True* 2) *False*

5. The director's role, he says, is to be like the writer. 1) *True* 2) *False*

6. Joe thinks it's difficult to make Shakespeare relevant to modern audiences.

1) *True* 2) *False*

7. He thinks the key with Shakespeare is finding the part that you identify with most.

1) *True* 2) *False*

8. Joe hopes that this project will get people into directing. 1) *True* 2) *False*

Transcript for **Mix the Play: director Joe Murphy**

Joe Murphy: Hello, my name's Joe Murphy. I'm a theatre director working in London. I wanted to be an actor, er, when I was younger, and then at about 18 I realized I wasn't really any good, I could just speak loudly, and actually as a teenager that's such a rare thing that you get a load of, you know, am-dram parts when you're younger. So I went to a thing called Year Out Drama Company – which are a gap year ... you basically do a like a year of drama school, but in a really fun way to figure out if it's the life for you. And my tutor, in a loving way I think, told me that I wasn't really, necessarily, the greatest actor but that directing might be something that's really interesting to me. So I went to uni, I did a drama degree, I got into directing, I directed about 12 shows across my three years there, did the Edinburgh Fringe Festival a few times, you know just really tried everything. And then I did a postgraduate degree in Directing, an MA.

Theatre is an incredibly collaborative art form, so if you don't enjoy collaboration it's not the place for you. And as you say there's a balance between giving everyone a voice and trying to get the best out of your actors, your design team, your tech team, everybody. But also you have to lay down a very clear end point, a very clear vision, so that all of those efforts are all being directed in one place. Because the danger is that all the efforts go off in their own way, and you get the sort of, I suppose, design-by-committee version, which is sort of not one thing nor

the other. So you have to strike a balance between being in charge but being confident, I suppose, in your authority to allow people to flourish and to do their best work. I always think that in some ways you're like ... you're like a lucky member of the audience and that your job is to be the audience representative and hear all of the ideas from these amazing people and try and give them a sort of coherence and a unity that brings the play, the acting, the tech, the sound, the light, everything alive in one sort of aspect.

I think any time you direct Shakespeare there's a real pressure, like, 'What are you going to do with it?', or this idea that Shakespeare needs solving somehow, that you need to, you know, make it relevant or make it fit. And actually I think that – the guy's a genius, you know he's probably the best writer that ever lived and nothing needs fixing in there, nothing – but it's so, so rich, there's so much going on and he is so timeless in the fact that he can speak to you in the modern day; to people who are living in the middle of the 20th century; to people who are living in the 1600s; to whoever. So I think it's more about finding what speaks to you in that play and what makes it relevant to you and your life and drawing that out. That's what's exciting, I think, about directing Shakespeare.

I hope *Mix the Play* is a gateway for young directors, I hope it gives people the bug like I got the bug when I was younger and that they get really excited by the idea of choosing an actor, choosing a world, choosing music and seeing what all their decisions do and amount to and what it does to a scene. I'd love people to try a few different ways, with a few different actors and a few different worlds, and really mix things up, and what I'm hoping is that that inspires people to go out and want to do full productions and really get into Shakespeare, and really get to know him, and really get to see what they can bring to Shakespeare, and what their voice can add to his. That would be, yeah, the dream.

Ключи:

1. Joe works as a theatre director in London. *True*
2. Joe found it difficult to get acting roles as a teenager. *False*
3. Joe first thought about becoming a director during his gap year. *True*
4. Joe says there's a danger that the final play is just based on one person's vision. *False*
5. The director's role, he says, is to be like the writer. *False*
6. Joe thinks it's difficult to make Shakespeare relevant to modern audiences. *False*

7. He thinks the key with Shakespeare is finding the part that you identify with most.

True

8. Joe hopes that this project will get people into directing. *True*

в). Комплексный тест на проверку умений и навыков различных видов чтения (2 семестр), навыков устной и письменной речи.

1. Read the article and specify at least 6 situations when a storyboard is especially helpful.

Understanding the Basics and Benefits of Storyboarding

If a picture is worth a thousand words, then a storyboard literally speaks volumes about your film. What's a storyboard? A visual illustration (hand drawn or created with computer software) of the separate shots that will make up your film. If you've ever read the Sunday comics, you're already familiar with storyboards.

Storyboards, which consist of a series of separate panels or frames, each one representing individual shots in your film, provide an illustrated version of your screenplay — they tell your story with pictures. By storyboarding your film, you, the cast, and the crew can visualize what the film is going to look like before you even start shooting.

Storyboards serve as a visual reference and are helpful in the following situations:

- Making a presentation to a client, such as an investor or a studio;
- Helping your cast and crew see your vision of the film so that they're on the same page you're on;
- Showing your cameraman (director of photography) exactly what type of framing you want for each shot;
- Scheduling your shots for each day;
- Determining whether you have any unique shots that require action or special effects;
- Budgeting (planning ahead with storyboards saves you time and money).

Having trouble picturing what a storyboard is? Look at the DVD menu section of your favorite film. It probably gives you a choice of chapters and shows you the still frame that begins each scene or chapter. The same idea of frames is used in

storyboarding, only the storyboard frame or panel represents the first frame of each individual, continuous shot.

The storyboard's individual shots make up scenes, and scenes make up the whole film. You can have a few dozen storyboards, or 1,200 designed for your film — it all depends on the type of material you're storyboarding. For example, an action picture requires more precise planning; extensively storyboarding these films makes it easier to see and coordinate the shots. It also lets you cover the action from numerous angles and preplan those angles to heighten the excitement. You can also storyboard any stunts, so the crew can see exactly what's going to happen on set. Steven Spielberg storyboarded almost 70 percent of his shots for *Indiana Jones and the Temple of Doom*.

On the other hand, not every filmmaker relies on storyboards. Sometimes the story doesn't require the details of each shot to be illustrated. A love story, such as the romantic comedy *When Harry Met Sally*. . . , may not demand hundreds of complex storyboards because the shots are not as complex as those in an action or effects picture, although some simple storyboards showing angles and types of shots are always helpful.

2. Find the topic sentence of each paragraph and combining them together to create a “map” of the article. 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. What is a storyboard?

- A) a visual illustration of the separate shots
- B) a director's script
- C) a draft version of the script
- D) an illustrated retelling of a director's idea

2. What is the crucial factor for finding the right way of storyboarding?

- A) a director's character and mood
- B) a genre of the film
- C) a scriptwriter's opinion
- D) a size of the production budget

3. The main aim of storyboarding is
- A) to visualize a director's conception
 - B) to provide an illustrated version of the screenplay
 - C) to control over the whole production process
 - D) to identify a genre of the film

4. a) Find the following words and word combinations in the article and give their definition in English. Use the dictionary if necessary:

to be worth; to speak volumes; to consist of; to visualize; to serve as; visual reference; to make a presentation; to be on the same page; framing; scheduling; to determine; budgeting; planning ahead; to save time and money; to have trouble; to depend on; action picture; to require; to heighten the excitement; to rely on.

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. Speak about the key benefits of storyboarding to a film director and the main difficulties in its creating.

Ключи:

1. Specify at least 6 situations when a storyboard is especially helpful.

- Making a presentation to a client, such as an investor or a studio;
- Helping your cast and crew see your vision of the film so that they're on the same page you're on;
- Showing your cameraman (director of photography) exactly what type of framing you want for each shot;
- Scheduling your shots for each day;
- Determining whether you have any unique shots that require action or special effects;
- Budgeting (planning ahead with storyboards saves you time and money).

2. Find the topic sentence of each paragraph and combining them together to create a "map" of the article. 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.

Storyboard is a visual illustration (hand drawn or created with computer software) of the separate shots that will make up your film. Storyboard provides an illustrated version of your screenplay. Storyboards serve as a visual reference and are helpful in the different situations. The DVD menu section of any film can give you an idea of frames which is used in storyboarding. A way of storyboarding depends on the type of material and genre. Not every filmmaker relies on storyboards but some simple storyboards showing angles and types of shots are always helpful.

3. Which of the following best describes the author's conception?

1. What is a storyboard?

A) a visual illustration of the separate shots

B) a director's script

C) a draft version of the script

D) an illustrated retelling of a director's idea

2. What is the crucial factor for finding the right way of storyboarding?

A) a director's character and mood

B) a genre of the film

C) a scriptwriter's opinion

D) a size of the production budget

3. The main aim of storyboarding is

A) to visualize a director's conception

B) to provide an illustrated version of the screenplay

C) to control over the whole production process

D) to identify a genre of the film

4. a) Find the following words and word combinations in the article and give their definition in English. Use the dictionary if necessary:

to be worth - **to have a particular value**; to speak volumes - **if something speaks volumes, it makes an opinion, characteristic, or situation very clear without the use of words**; to consist of - **to be made of or formed from something**; to visualize - **to form a picture of someone or something in your mind, in order to imagine or remember him, her, or it**; to serve as – **to perform duties or services for**; visual reference; to make a presentation - **a speech or talk in which a new product, idea, or piece of work is shown and explained to an audience**; to be on the same page – **to agree about something (such as how things should be done)**; framing;

scheduling - **the job or activity of planning the times at which particular tasks will be done or events will happen**; to determine - **to control or influence something directly, or to decide what will happen**; budgeting - **the process of calculating how much money you must earn or save during a particular period of time, and of planning how you will spend it**; planning ahead - **the process of making plans for something in advance**; to save time and money – **to avoid the need to use up or spend**; to have trouble – **to have difficulty or problems**; to depend on - **to be determined or decided by (something)**; action picture - **a film featuring fast-moving action**; to require – **to specify as compulsory**; to heighten the excitement – **to make more intense**; to rely on - **to need a particular thing or the help and support of someone or something in order to continue, to work correctly, or to succeed**.

г). Тест на проверку лингвострановедческих знаний (3 семестр)

Прочитайте текст и будьте готовы ответить на вопросы.

THE WEST END: FROM TRAFALGAR SQUARE TO BUCKINGHAM PALACE

The West End is the city's social and cultural centre and the London home of the royal family. It stretches from the edge of Hyde Park to Covent Garden.

Trafalgar Square is one of the tourists' centers of the city and a good starting point for any tour of London. In the middle of the square there is Nelson's Column, erected in the 1840s to celebrate the victory of Admiral Nelson at the Battle of Trafalgar 1805. It is 185 feet high with the granite figure of the great seaman on the top. Four panels at the foot of the famous column cast from captured cannons depict the Battles of St.Vincent and the Nile, the Bombardment of Copenhagen and the death of Nelson. Four magnificent bronze lions stand guard at the base.

The fountains in the square were remodeled in 1939. Every Christmas, a fir tree is set up in Trafalgar Square, a gift from the people of Norway in thanks for the hospitality shown by the British nation to their Royal Family during World War II.

Adjacent to the square is the National Gallery, where there is one of the finest collections of pictures in the world, and joined to it is the National Picture Gallery containing pictures of almost every famous English man or woman – writers, statesmen, soldiers, inventors and artists. The statue by the side of it is not of a great Englishman, but of the first great American – George Washington. There is another interesting statue in Trafalgar Square. It is the statue of Charles I on horseback. Below the parapet in the square, on the National Gallery side are the Standard British Linear Measures let into stonework.

The church of St.Martin-in-the-Fields, dating from 1721, stands at the square's north-east corner. A church has existed on the site since the 12th century. St.Martin is the patron saint of beggars.

Admiralty Arch was erected in 1910 as one of the national memorials to Queen Victoria. It leads to the Mall, the spacious tree-lined avenue, the route of royal and state processions on special occasions. Flagpoles down both sides fly the national flags of foreign heads of state during official visits.

The Mall leads to Buckingham Palace (known colloquially as Buck House), the British monarch's main residence in London.

Built as a red brick country house for the Duke of Buckingham in 1703, it was bought by King George III in 1762. John Nash remodeled it for George IV in 1825 but was taken off the job in 1830 for overspending his budget. The first monarch to occupy the palace was Queen Victoria, just after she came to the throne in 1837. In 1913 Sir Aston Webb reconstructed the front facing the Mall with Portland stone.

In front of the palace, at the head of the Mall, is the Queen Victoria Memorial – the statue of the seated monarch.

The Royal Family occupies the north wing of the palace and the Royal Standard flies at the masthead when the sovereign is in residence. The colourful ceremony of Changing the Guard takes place in the forecourt. Dressed in brilliant red jackets and tall furry hats called bearskins, the palace guards stand in sentry boxes outside the Palace. Crowds gather in front of the gates to watch the colourful and musical ceremony as the guards march down the Mall from St. James's Palace, parading for half an hour while the palace keys are handed by the old guards to the new.

The interior of the palace is open to the public, during the months of August and September. The State Rooms are used to receive visiting heads of state and some ceremonies. The former private chapel of Buckingham Palace which was bombed in 1940 and rebuilt in the 1960s houses the Queen's Gallery. Some of the finest art treasures of the royal collection can now be viewed by the public.

The Royal Mews, where the monarch's horses are stabled, is also open to the public. It houses the collection of coaches including the state carriage used for coronations, the Irish state coach used for the State Opening of Parliament and the 'glass' state coach used for royal weddings.

1. What is London's West End?
2. Act as a guide in Trafalgar Square.
3. Why do fir trees from Norway travel to London before each Christmas?
4. What is the British monarch's main residence in London and how can it be located in the map?
5. What other signs testifying to London being a royal city can you name?
6. What ceremonial event is Buckingham Palace home for? What is special about this traditional ceremony?
7. What changes did Buckingham Palace undergo during its rich history?
8. To what museums ought museum lovers to go in this part of London?

Ключи:

1. What is London's West End? **The West End is the city's social and cultural centre and the London home of the royal family.**
3. Why do fir trees from Norway travel to London before each Christmas? **Every Christmas, a fir tree is set up in Trafalgar Square, a gift from the people of Norway in thanks for the hospitality shown by the British nation to their Royal Family during World War II.**
4. What is the British monarch's main residence in London and how can it be located in the map? **The British monarch's main residence in London is Buckingham Palace (known colloquially as Buck House).**

5. What other signs testifying to London being a royal city can you name? **The Royal Mews.**
6. What ceremonial event is Buckingham Palace home for? What is special about this traditional ceremony? **The colourful ceremony of Changing the Guard takes place in the forecourt. Dressed in brilliant red jackets and tall furry hats called bearskins, the palace guards stand in sentry boxes outside the Palace. Crowds gather in front of the gates to watch the colourful and musical ceremony as the guards march down the Mall from St.James's Palace, parading for half an hour while the palace keys are handed by the old guards to the new.**
7. What changes did Buckingham Palace undergo during its rich history? **Built as a red brick country house for the Duke of Buckingham in 1703, it was bought by King George III in 1762. John Nash remodeled it for George IV in 1825 but was taken off the job in 1830 for overspending his budget. The first monarch to occupy the palace was Queen Victoria, just after she came to the throne in 1837. In 1913 Sir Aston Webb reconstructed the front facing the Mall with Portland stone.**
8. To what museums ought museum lovers to go in this part of London? **The National Gallery; the Queen's Gallery; The Royal Mews.**

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 2

1. До начала съемок режиссер разрабатывает режиссерский сценарий, подбирает актеров на главные и второстепенные роли.
2. Кто находит финансирование на постановку и формирует съемочную группу?
3. В съемочной группе этого полнометражного фильма сто пятьдесят человек: творческие работники, администрация и технический персонал. Каждый отвечает за свою часть работы.
4. Чем занимается твой брат? – Он работает первым ассистентом режиссера на крупной киностудии.

5. Вы должны использовать весь свой талант, чтобы воплотить режиссерский замысел.
6. Можно взглянуть на ваш новый сценарий?
7. Пойдем перекусим. – Не могу. Я должен идти на просмотр по истории кино.
8. Тебе что-нибудь известно об этом молодом режиссере? – Нет, это его первый фильм. О нем нет никакой информации.
9. Почему на съемочной площадке так много людей, которые не принимают участие в съемках?
10. Мне нельзя пропускать занятия по английскому языку, потому что хороший английский очень важен для моей карьеры в кинематографе.
11. Обожаю читать о звездах шоу-бизнеса. Но в этом журнале нет никаких интересных новостей. Все сведения очень старые.
12. Этот тест очень простой. Любой может его написать.
13. Посмотри, на заднем плане что-то есть. – Я ничего не вижу.
14. Художник-постановщик обязан создать подходящий фон для действия при помощи цвета, рисунка и композиции.
15. Мне не нравится этот боевик. Я бы хотела посмотреть какой-нибудь другой фильм. У вас есть комедии?
16. Продюсер – это человек, который выбирает, какой фильм снимать, находит на него деньги и решает все финансовые проблемы.
17. У вас есть какие-нибудь книги по истории кино? У меня очень мало знаний в этой области.
18. Сценарист принимает участие в производстве фильма?
19. В фильмах этого режиссера всегда большое количество статистов.
20. Каждый член съемочной группы вносит свой вклад в создание фильма.

Ключи:

1. **Before the shooting begins the director works out the shooting script and casts the actors for the main and supporting roles.**
2. **Who raises the money for the project and forms the crew?**
3. **There are one hundred and fifty people in the crew of this feature film: creative workers, executives and technicians. Each of them is responsible for his part of the work.**
4. **What does your brother do? – He is a first assistant director at a major film studio.**
5. **You must use all your talent to embody the director's conception.**
6. **May I have a look at your new script?**
7. **Let's go have a snack. – I can't. I must go to the screening in film history.**

8. Do you know anything about this young filmmaker? – No, I don't. There is no information about him.
9. Why are there so many people on the set who don't take part in the shooting?
10. I must not miss my English classes because good English is crucial for my career in film industry.
11. I love to read about showbiz stars. But there is no interesting news in this magazine. All the information is very old.
12. This test is very easy. Anyone can write it.
13. Look, there is something in the background. – I can't see anything.
14. The production designer must create a suitable background for the action with the help of colour, design and composition.
15. I don't like this action movie. I would like to watch some other film. Have you got any comedies?
16. The producer is the person who chooses which film to make, raises the money to make it, and deals with all the business problems.
17. Have you got any books on film history? I have very little knowledge in this field.
18. Does the screenwriter take part in the film production?
19. There are always a lot of extras in this director's films.
20. Each crew member makes his own contribution to the creation of the film.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I, II, III, IV (форма промежуточной аттестации Зо (3)) 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 V 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 семестровой контрольной работы 1 семестр факультет анимации и мультимедиа

1. Их специальность – режиссура мультимедиа. госуд
2. Чем больше у сценариста черновых вариантов сценария, тем лучше итоговый вариант.
3. Когда ваш режиссер монтажа обычно отсматривает отснятый за день материал?
4. Над какой ролью Вы сейчас работаете?
5. Эта актриса не умеет ладить с людьми. Она вечно жалуется на своих коллег!
6. Его второй фильм гораздо хуже первого.
7. В настоящее время они тоже не снимают.
8. На всех этапах производства режиссер должен вдохновлять и мотивировать съемочную группу, чтобы получить наилучший результат.
9. Кто обычно предлагает режиссеру творческие решения и улаживает проблемы с актерами? – Продюсер.
10. Что сейчас делают осветители? – Они регулируют свет под наблюдением оператора-постановщика.
11. Чем занимается твой друг? – Он - каскадер. Но сейчас он не работает.
12. Само собой разумеется, что режиссер должен понимать весь творческий процесс, его технические и творческие аспекты.
13. Сколько страниц обычно в сценарии? – Сценарий состоит из 100-120 страниц диалога и нескольких указаний, которые описывают декорации, натурные места и персонажей.
14. Художник-постановщик отвечает за разработку и создание декораций, а также за визуальный стиль картины.
15. Одна из важнейших обязанностей звукорежиссера – создание высококачественного и оригинального саундтрека.
16. Кино имеет огромные преимущества перед театром, поскольку оно позволяет зрителю видеть мелкие детали на крупном плане и слышать оттенки интонации.
17. Актер должен держать в уме всю свою роль, а не только маленький фрагмент, в котором он принимает участие в данный момент.

18. Существует множество практических курсов и учебных пособий по режиссуре, но формальное образование также необходимо, чтобы стать успешным режиссером.

19. Сложные фильмы могут потребовать критического анализа на психологическом, драматургическом и социологическом уровнях, что означает, что кинокритик должен обладать очень сильными аналитическими и литературными способностями.

20. Существует мнение о том, что критик – это человек, который критикует то, что не способен сам создать.

21. Обычно режиссер разрабатывает режиссерский сценарий, но так как он болен, сейчас это делает продюсер.

22. Кто в настоящее время работает на площадке? – Режиссер и актеры репетируют реплики и движения.

23. Что является основным инструментом в кино- и телеиндустрии? – Я думаю, что это сценарий.

24. Продюсер руководит проектом с момента его замысла до проката в кинотеатре, он общается со студией и управляет работой сотен людей.

25. Сценарная заявка не отражает все детали, которые могут быть в сценарии.

Ключи:

1. **Their major is feature film directing.**

2. **The more draft versions of script scriptwriter has, the better the final one is.**

3. **When does your editor usually review daily rushes?**

4. **What role are you working at now?**

5. **This actress doesn't get along with people. She is always complaining of her colleagues!**

6. **His second film is much worse than his first one.**

7. **Now they aren't shooting either.**

8. **Throughout all stages, film director must inspire and motivate the team to produce the best possible result.**

9. **Who usually offers creative suggestions to the director and handles problems with actors? – Producer.**

10. **What are electricians doing right now? – They are regulating the light under the director of photography's supervision.**

11. **What does your friend do? – He is a stuntman. But now he isn't working.**

12. **It goes without saying that the film director needs to understand the entire filmmaking process, its technical and creative aspects.**

13. **How many pages does script usually consist of? A script consists of 100 – 120 pages of dialogue and a few directions, which describe sets, locations and characters.**

14. **A production designer is charged with the task of development and making of the sets, as well as visual style of a motion picture.**

15. One of the most important jobs of a sound designer is to create high-quality and original soundtrack.
16. The cinema has great advantages over the theatre because it enables the spectator to see tiny details in a close-up and hear shades of intonation.
17. The actor must keep all his role in his mind and not only the little fragment he is taking part in at the moment.
18. There are numerous training courses and reference books on directing, but formal qualifications are also necessary to become a successful film director.
19. Very complex movies may need criticism on psychological, dramatic and sociological levels, which means a movie critic has to have very strong analytical and literary skills.
20. There is an opinion that a critic is a person who cannot create what he criticizes or reviews.
21. A director usually works out a shooting script, but he is ill and producer is doing it now.
22. Who is working on the set at the moment? – Director and actors are rehearsing their lines and movements.
23. What is the basic tool of the movie and television industry? I think it is a script.
24. A producer supervises a project from conception to distribution to theaters; he communicates with the studio and manages the work of hundreds of individuals.
25. A treatment doesn't reflect every detail that can be in the screenplay.

Промежуточный контроль в форме экзамена по завершении V 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 **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** специализация **«Режиссер мультимедиа»**.

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. Does The Guinness Book Know Everything?
13. The Director/Producer Relationship
14. How to Analyze a Movie
15. 10 Film-Making Mistakes I Regret
16. Movie Promotion on the Internet. Historical Approach
17. 10 Ways to Successfully Promote Your Short Film
18. Dogma 95

1.5.3 Образец билета к экзамену и приложение к нему (V семестр)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)»		
Утверждаю: Зав.кафедрой _____ « ____ » _____ 202_г.	Факультет анимации и мультимедиа Кафедра русского и иностранных языков Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Форма обучения <u>очная</u>	Экзамен по дисциплине « <i>Иностранный язык (английский)</i> »
<p>ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Переведите письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков. 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. 3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: «What Makes A Successful Movie?». 		

Приложение. Образец заданий на итоговом экзамене по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов, обучающихся по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер мультимедиа».

Задание 1. Переведите на русский язык письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков (время подготовки - 60 мин.).

Some Random Notes on Filmmaking 2500 п.3.

by Akira Kurosawa

There is something that might be called cinematic beauty. It can only be expressed in a film, and it must be present in a film for that film to be a moving work. When it is very well expressed, one experiences a particularly deep emotion while watching that film. I believe it is this quality that draws people to come and see a film, and that it is the hope of attaining this quality that inspires the filmmaker to make his film in the first place. In other words, I believe that the essence of the cinema lies in cinematic beauty.

When I begin to consider a film project, I always have in mind a number of ideas that feel as if they would be the sort of thing I'd like to film. From among these one will suddenly germinate and begin to sprout; this will be the one I grasp and develop. I have never taken on a project offered to me by a producer or a production company. My films emerge from my own desire to say a particular thing at a particular time. The root of any film project for me is this inner need to express something. What nurtures this root and makes it grow into a tree is the script. What makes the tree bear flowers and fruit is the directing.

The role of director encompasses the coaching of the actors, the cinematography, the sound recording, the art direction, the music, the editing and the dubbing and sound-mixing. Although these can be thought of as separate occupations, I do not regard them as independent. I see them all melting together under the heading of direction.

A film director has to convince a great number of people to follow him and work with him. I often say, although I am certainly not a militarist, that if you compare the production unit to an army, the script is the battle flag and the director is the commander of the front line. From the moment production begins to the moment it ends, there is no telling what will happen. The director must be able to respond to any situation, and he must have the leadership ability to make the whole unit go along with his responses.

Although the continuity for a film is all worked out in advance, that sequence may not necessarily be the most interesting way to shoot the picture. Things can happen without warning that produce a startling effect. When these can be incorporated in the film without upsetting the balance, the whole becomes much more interesting. This process is similar to that of a pot being fired in a kiln. Ashes and other particles can fall onto the melted glaze during the firing and cause unpredictable

but beautiful results. Similarly unplanned but interesting effects arise in the course of directing a movie, so I call them "kilm changes."

With a good script a good director can produce a masterpiece; with the same script a mediocre director can make a passable film. But with a bad script even a good director can't possibly make a good film. For truly cinematic expression, the camera and the microphone must be able to cross both fire and water. That is what makes a real movie. The script must be something that has the power to do this.

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.

Creating Effects: In or Out of Camera 1421 п.з.

You can create special effects in several ways:

- **In the camera:** To create effects in the camera, you use lenses and filters or you control exposure. You can do double exposures in the camera to create ghost effects, for example, and use forced perspective to make things appear bigger or smaller than they really are and change their perspective. You can add a photo or miniature close to the lens to appear life-size and real. Playing with speed and motion of the camera is another in-camera trick.
- **On the set:** Effects created on the set include things like explosions, fire, and gunshots. Levitation and superhuman leaps can also be created on-set with wires attached to your actors (like Spider-Man leaping from building to building); the wires are removed (erased) in postproduction. You can also use *matte paintings* (elements painted on glass in front of the camera) or front and back projection of locations onto a large reflective screen behind your actors. Weather, such as rain, snow, fog, wind, and lightning are often on-set effects, as well.
- **With make-up:** These types of special effects include horror make-up, latex appliances to the face, and special teeth and contact lenses. Full-body costumes, such as a gorilla suit or the creature costume in *Alien*, also fall under this category.
- **In postproduction:** Using *opticals* (adding images together in the film lab) or compositing images together using blue or green screen. Also CGI (computer-generated images) are very popular (and much more affordable nowadays) for generating special effects and creating images during the postproduction phase. Matte paintings are often composited to the final film image in post-production.

Задание 3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: «What Makes A Successful Movie?».

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»
по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссер мультимедиа»
(название направления подготовки)

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» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТА»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ПООП ВО.

Специализация – Режиссер мультимедиа

Авторы: профессор, С.М.Соколов, доцент В.А.Азеев

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ С.М.Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М.
Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© 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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины.
- 2.2. Содержание разделов дисциплин.
 - 2.2.1. Структура дисциплины.
 - 2.2.2. Тематический план курс.
 - 2.2.3. Содержание дисциплины.
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся.
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью дисциплины является подготовка режиссёра мультимедиа, обладающего мастерством и теоретическими знаниями, необходимыми для работы в области мультимедийного искусства

Задачами дисциплины являются:

- формирование высокообразованного режиссёра профессионала мультимедийного искусства нового поколения путём освоения классических знаний в области изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств;
- творческое осмысление новых возможностей режиссёра с появлением современных компьютерных технологий;
- практическое овладение методикой создания изобразительного и аудиовизуального решения современного мультимедийного проекта;
- овладение навыками глубокого изучения изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств, необходимых для полноценного решения образных задач;
- приобретение необходимых знаний в области производственного осуществления творческого замысла в процессе создания аудиовизуального проекта;
- обучение мастерству, необходимому для формирования и реализации изобразительного замысла в процессе съёмок, в контакте с художником, оператором, аниматором, творческим коллективом группы, а также с производственным коллективом студии.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Изобразительное решение мультимедийного произведения» - специальный курс наряду с изучением режиссуры мультимедиа, анимации, актёрского мастерства и компьютерной графики. Этот курс формируют творческую личность будущего режиссёра и уровень его профессиональных качеств.

Мультимедиа – молодое искусство, соединяющее традиционную классическую культуру с новейшими цифровыми технологиями. Разрабатывая концепцию обучения режиссуре мультимедиа, педагоги нашей кафедры выстроили дисциплины «Изобразительное решение мультимедийного произведения» и «Аудиовизуальные искусства» в единый комплекс, призванный обогатить знания студентов о принципах изобразительной композиции и об аудиовизуальных искусствах в аспектах требований, предъявляемых сегодня к режиссеру мультимедиа.

Данные дисциплины готовят будущих режиссеров к самостоятельной творческой работе в художественной кинематографии, на телевидении и в искусстве мультимедиа с первого по пятый семестры включительно.

Дисциплина «Изобразительное решение мультимедийного произведения» относится к основному разделу ОПОП, её изучение осуществляется в 3 и 4 семестрах. Общее количество академических часов- 108 (81 астрономический) Форма промежуточной аттестации-экзамен на 4 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
3. Режиссура интерактивных медиа.

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

В результате освоения данной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Общепрофессиональные компетенции:

- **ОПК-6.** Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения.

Индикаторы достижения:

Знает:

ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции;

ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива;

Умеет:

ОПК-6.3. вырабатывать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия соисполнителей проекта на достижение поставленной цели; точно формулировать задания для каждого работника временного творческо-производственного коллектива;

ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда;

Владеет:

ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения;

ОПК-6.6. коммуникационной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса;

ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.

Обязательные профессиональные компетенции:

- **ПКО-1** Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов, реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

- **ПКО-3** Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, отснятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

- **ПКО-5** Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложнопостановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений;

Умеет:

ПКО-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа;

организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих;

Владеет:

ПКО-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.

Выпускник мастерской режиссуры мультимедиа должен обладать как теоретическими, так и практическими знаниями, преподанными ему в процессе обучения, на уровне, позволяющем выпускнику успешно включиться в современное мультимедийное производство. Он также должен владеть знаниями основных компьютерных программ на уровне пользователя.

По окончании изучения дисциплины «Изобразительное решение мультимедийного произведения» выпускник мастерской должен:

- иметь представление о природе изобразительного искусства во всех его разновидностях, о природе искусства кино, синтеза искусств, о проблемах личностной творческой деятельности каждого из создателей в совместной работе коллектива от формирования замысла постановки до его реализации съемочной группой в условиях современного производства;
- знать о важнейших творческих проблемах в процессе создания кино-, видео - и мультимедийного проекта:
- знать историю появления и развития профессии режиссера мультимедиа;
 - знать основные этапы развития профессии;
 - знать основные закономерности композиции во всех видах искусства;
 - знать выразительные возможности тонального и цветового изобразительного решения;
 - знать технологию изготовления эскиза;
 - знать историю изобразительных искусств;

- знать основы аудиовизуального производства;
- уметь анализировать драматургическое произведение (сценарий), находить соответствующее драматургии изобразительное решение в эскизах и экспликации;
- владеть навыками глубокого изучения изобразительных и документальных материалов;
- владеть навыками производственно-технологической разработки визуального решения проекта в рисунках и чертежах;
- владеть профессиональными навыками в производственном осуществлении изобразительного замысла в процессе создания произведения искусства мультимедиа;
- уметь работать с автором сценария, с оператором, художником-постановщиком, с творческим коллективом группы, а также с производственным коллективом студии во всех периодах производства.

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 3 зач. ед. 108 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):	64			34	30				
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:	64			34	30				
Самостоятельная работа:	8			2	6				
Контроль	36			-	36				
Форма промежуточной аттестации	Экз				Экз				
Всего часов	108			36	72				
Зет	3			1	2				

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Структура дисциплины

Дисциплина «Изобразительное решение мультимедийного произведения» относится к основному разделу ОПОП, её изучение осуществляется в 3 и 4 семестрах. Общее количество академических часов- 108 (81

астрономический) Форма промежуточной аттестации-экзамен на 4 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоем кость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Введение в специальность. Мультимедиа как синтез искусств.	1		1		
2	Тема 2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается.	1		1		
3	Тема 3. Основные этапы развития искусства мультимедиа.	1		1		
4	Тема 4. Режиссер мультимедиа – история возникновения профессии. изобразительного решения мультимедийного проекта.	1		1		
5	Тема 5. Особенности решения образа и пространства в мультимедийном проекте.	2		2		
6	Тема 6. Изобразительная композиция в искусстве мультимедиа.	2		2		
7	Тема 7. Анализ литературного произведения.	2		2		
8	Тема 8. Поэтапная разработка изобразительного решения мультимедийного проекта.	2		2		
9	Тема 9. Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы.	2		2		
10	Тема 10. Поиск образов героев, раскрытие их характеров, их взаимоотношения между собой и с окружением изобразительными средствами.	2		2		
11	Тема 11. Создание ансамбля характеров в серии эскизов.	2		2		
12	Тема 12. Отличительная черта кинематографа.	2		2		
13	Тема 13. Особенности работы художника над стилистическим и образным решением фильма с режиссером - постановщиком.	2		2		
14	Тема 14. Значение искусства кинооператора в формировании экранного результата и особенности совместной работы с художником.	2		2		
15	Тема 15. Отличительные особенности	2		2		

	цифрового изображения.					
16	Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период.	2		2		
17	Тема 17. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период.	2		2		
18	Тема 18. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.	2		2		
19	Тема 19. Освоение творческих методов создания выразительного решения мультимедийного проекта.	2		2		
20	Тема 20. Фантазия и трансформация. Кино-, видео- и мультимедиа для детей. Мультимедиа и карикатура.	2		2		
21	Тема 21. Разработка идей мультимедийного образа. Разнообразие школ в анимации и мультимедиа.	2		2		
22	Тема 22. Творческий метод художника – постановщика в современном аудиовизуальном производстве.	2		2		
23	Тема 23. Компоненты изобразительного решения анимационного фильма и мультимедийного проекта.	2		2		
24	Тема 24. Достоверность и условность художественного решения в творчестве художников.	2		2		
25	Тема 25. Единство общего и крупного планов в кинематографе.	2		2		
26	Тема 26. Выразительная деталь как средство драматургического, эмоционального воздействия на зрителя.	2		2		
27	Тема 27. Цветовой акцент аудиовизуального проекта.	3		2		1
28	Тема 28. Современные стилистические поиски. Моделирование пространства в компьютерной анимации.	3		2		1
29	Тема 29. Документальная точность и образный подход решению проекта.	3		2		1
30	Тема 30. Последовательность работы режиссера и художника.	3		2		1
31	Тема 31. Анализ литературного сценария.	3		2		1
32	Тема 32. Исследование характеров героев.	3		2		1
33	Тема 33. Экспликация - первоначальный замысел изобразительного строя фильма.	3		2		1
34	Тема 34. Уточнение задач в ходе	3		2		1

	совместной работы с оператором и художником.					
	Экзамен	36				
	ИТОГО	108		64		8

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в специальность. Мультимедиа как синтез искусств.

Значение изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств в профессии режиссёра мультимедиа. Мультимедиа – синтез искусств. Литература, живопись, графика, актерская игра, монтаж, трехмерное экранное пространство, звук. Режиссерская организация. Технологии и творчество.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается.

Кино и мультимедиа как средство массового общения. Масштабность и камерность. Документализм, историзм и вымысел.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 3. Роль пионеров отечественного анимационного кино и их достижения в формировании условного графического, живописного и кино языка.

Рождение отечественного кинематографа. Новый анимационный кино язык. В.Старевич, И.Иванов – Ваню, А.Алексеев, З. и В Брумберг, Л.Атаманов и другие мастера.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 4. Режиссер мультимедиа – история возникновения профессии.

Первая экспериментальная мастерская анимации в ГТК (в будущем ВГИК) в 1923 году.

Новые технологии. Театр. Эстрада. Художников смежных профессий. Появление во ВГИКе художественного факультета. Телевидение. Компьютерное искусство. Появление кафедры анимации и компьютерной графики. Создание факультета анимации и мультимедиа во ВГИКе.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 5. Особенности решения образа и пространства в мультимедийном проекте. Творческие задачи режиссера и художника. Создание особого аудиовизуального пространства.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 6. Изобразительная композиция в искусстве мультимедиа.

Формирование индивидуального стиля художника и режиссера. Решение образных задач. Творчество и технологические проблемы. Исторические проекты. Погружение в эпоху.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 7. Анализ литературного произведения.

Жанры в искусстве мультимедиа. Особые выразительные средства в аудиовизуальном искусстве. Новые творческие возможности режиссеров в эпоху новейших компьютерных инструментов.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 8. Поэтапная разработка изобразительного решения мультимедийного проекта. Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы. Место художника в коллективе съемочной группы. Творческие задачи режиссера и художника при создании изобразительного решения проекта и ансамбля главных действующих лиц. Воплощение стилистических задач режиссера.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 9. Изобразительные средства, помогающие режиссеру и художнику решать драматургические задачи. Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 10. Поиск образов героев, раскрытие их характеров, их взаимоотношений между собой и с окружением изобразительными средствами.

Художественно организованный замысел аудиовизуального проекта. Значение жизненных наблюдений, артистизм, знакомство с эпохами их стилистическими особенностями. Владение цветовыми нюансами, фактурами, умение работать с силуэтом и деталью.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 11. Создание ансамбля характеров в серии эскизов.

Коллективное творчество съемочной группы. Формирование единого видения.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 12. Отличительная черта кинематографа.

Отличительная черта современного кинематографа – синтез искусств с активным использованием новейших цифровых технологий.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 13. Особенности работы художника над образным решением фильма с режиссером мультимедиа. Круг задач, решаемых творческой группой в подготовительном периоде проекта.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 14. Значение искусства кинооператора в формировании экранного результата и особенности совместной работы с художником.

Зрительный и пластический образы. Особенности совместной работы художника и оператора фильма и мультимедийного проекта в вопросах колористического решения и его трансформации, плотности изображения, звучания акцентов, соотношения декораций и персонажей, работа целого и деталей.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 15. Отличительные особенности цифрового изображения.

Достоинства и недостатки. Пути преодоления жесткости изображения. Компьютерные спецэффекты. Соединение изображений.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, художника, оператора) в подготовительный период.

Совместная работа членов творческой группы. Работа над режиссерским сценарием; определение жанра, стиля, художественного решения; изучение документального материала, определение спорных позиций; проработка персонажей; уточнение количества второстепенных персонажей, составление лимита затрат постановочных средств, сведение сметы; создание эскизов героев, второго плана, создание экспликации; утверждение эскизов к производству и начало изготовления материальной

части проекта; проведение фото- и кинопроб, подготовка к началу съемочного периода.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 17. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период. План и график съемок, предварительная разработка комбинированных съемок и реализация их в съемочном периоде. Обработка изображения.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 18. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 19. Освоение современных методов создания выразительного решения мультимедийного проекта. Единство графического стиля в изображении персонажей, декораций и места действия.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 20. Фантазия и трансформация. Кино-, видео- и мультимедиа для детей. Мультимедиа и карикатура.

Соединение реальных киносъемок с компьютерной обработкой изображения. Физические данные актера и решение образа экранного героя средствами анимации и компьютерной графики.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 21. Разработка идей мультимедийного образа.

Разнообразие школ в анимации и мультимедиа. Образ героя как характеристика эпохи.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 22. Творческий метод художника – постановщика в современном аудиовизуальном производстве. Компьютерные программы, используемые художником и режиссером в новейших проектах.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 23. Компоненты изобразительного решения анимационного фильма и мультимедийного проекта. Отличие театрализованного решения от кинематографического. Кинематографический образ и театральный – разница в степени стилизации. Большая условность театрального пространства и театральных персонажей. Особенности фактур и материала в театральном костюме. Своеобразие методов отделки и работы над деталями. Свойства оптики и пленки, особенности формата экрана, диктующие более пристальное внимание к работе с деталями.
Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 24. Достоверность и условность художественного решения в творчестве художников.
Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 25. Единство общего и крупного планов в кинематографе.
Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 26. Выразительная деталь как средство драматургического, эмоционального воздействия на зрителя.
Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 27. Цветовой акцент аудиовизуального проекта.
Цветовой акцент и колористическое решение проекта.
Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 28. Современные стилистические поиски.
Моделирование пространства в компьютерной анимации
Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 29. Документальная точность и образный подход в решении проекта.
Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 30. Последовательность работы режиссера и художника.
Эмоциональное восприятие литературного сценария.
Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 31. Анализ литературного сценария.

Режиссерские установки. Творческие задачи художника-постановщика и работа его с художниками исполнителями.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 32. Исследование характеров героев.

Составление списков костюмов и реквизита для каждого героя фильма

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 33. Экспликация – первоначальный замысел изобразительного строя фильма.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 34. Уточнение задач в ходе совместной работы режиссера с оператором и художником.

Распределение обязанностей, творческие поиски и эксперименты.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия Практические задания по разработке изобразительного решения аудиовизуального проекта даются студентам на основе:

* отрывка литературного произведения малой формы: стихотворения, рассказа, басни;

* сочинения авторского сюжета в серии рисунков на свободную тему;

* русской народной сказки;

* современного сатирического произведения;

* классического литературного произведения;

* литературного произведения по выбору студента.

Цель занятий:

- развитие образного мышления, творческой фантазии и чувства юмора;
- воспитание навыков графического изложения собственных мыслей;
- тренировка в рисунке по представлению; поиск графического стиля;
- освоение различных графических техник;

- практическое ознакомление с методом производственной разработки персонажей и мультимедийного пространства;
- развитие навыков в исполнении цветowych эскизов;
- практическое решение задачи изобразительной взаимосвязи персонажа и декорации.

Практические занятия – это выполняемые студентами на протяжении всего курса обучения задания по специальной композиции под руководством педагогов-мастеров.

Занятия по изобразительной композиции воспитывают в студенте: умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, находить возможности ее воплощения в аудиовизуальном произведении.

Необходимо также развивать в студентах умение образно излагать средствами своего искусства существо драматургии в изобразительной экспликации, в эскизах образов героев и декорационного оформления.

Будущему режиссеру мультимедиа необходимо также развитое творческое воображение и навыки рисунка и живописи по памяти; умение воплотить найденное в эскизах решение в процессе подготовки к съемке, в съемочном и монтажно-тонировочном периоде.

Обучение изобразительной композиции мультимедиа и аудиовизуальному искусству осуществляется путем учебной работы студентов над рядом последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания. От работы над решением отдельных образов героев и работы над отдельными фрагментами произведения до полного развернутого решения сценария или крупного литературного произведения.

Работа над каждым заданием, независимо от его сложности, должна протекать в следующей последовательности:

1. Выбор литературного первоисточника.
2. Анализ сущности драматургии первоисточника.
3. Определение задачи, стоящей перед режиссером мультимедиа.
4. Создание эмоциональной цветовой экспликации.
5. Изучение материала и зарисовки в творческой папке-альбоме, пополняющейся в течение всего курса обучения.
6. Решение задачи в поисковых эскизах.
7. Образное решение композиционной задачи в эскизах персонажей, декораций и реквизита будущего аудиовизуального произведения.
8. Определение средств производственной реализации этого решения. Выбор материалов, описание съемочных работ, создание рисунков деталей реквизита, чертежей.
9. Исполнение в соответствующих компьютерных программах экранных фрагментов найденного изобразительного решения.

По каждому заданию студент должен выполнить следующие работы:

1. Зарисовки по изучению материала размером 12см x 16 см .

2. Эмоциональная цветовая экспликация размером 12см x 16 см.
3. Поисковые эскизы размером 12 см x 18 см.
4. Эскизы образов героев, декораций и мизансцен размером 30 см x 45 см.

5. Экранные фрагменты в стилистике будущего аудиовизуального произведения (20 – 40 секунд экранного времени).

Вышеуказанные размеры являются ориентировочными и для педагога и для студента и могут быть изменены в зависимости от характера образного решения работы

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-беседа,
- лекция – дискуссия,
- лекция с разбором конкретных ситуаций,
- лекция с применением техники обратной связи,
- лекция – консультация, видеолекция
- мультимедиалекция

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы)</i>

		<i>формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики 	ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5
	<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 режиссуры современного фильма в рамках семинаров - выполнение творческих заданий: запись по фильму, немой этюд, звуковой этюд, 	ОПК-6, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5
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 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
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения

	знаний	<ul style="list-style-type: none"> - 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 творческих 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% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое 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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка творческой темы 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 творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру полнометражного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по

		режиссуре - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН
--	--	--

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-6	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
2	ПКО-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
3	ПКО-3	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
4	ПКО-5	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Режиссура мультимедиа» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание
- Экзамен

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит просмотр фильма всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный,

обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара 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 драматургию фильма, 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 просмотренного мультимедийного проекта или предложенного педагогом задания по фильму. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли режиссера в творческом процессе создания мультимедийного проекта.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. Это достигается системой выполнения заданий по мультимедийному производству.

Основными видами творческих работ являются: запись по фильму (и описание коммента), немые и звуковые этюды, киноновеллы и т.д.

Экзамен

Проходит в форме защиты мультимедийной работы по заранее выбранной тематике, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной мастером.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **Оценивание результатов докладов 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.

➤ **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.

➤ **Оценивание результатов творческое задание**

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

«отлично» - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагогов

«хорошо» - студент продемонстрировал, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагогов. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков и работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени

успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога.

➤ **Оценивание результатов экзамена**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим

процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примерный перечень тематики докладов:

1. Значение изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств в профессии режиссёра мультимедиа.
2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается.
3. Кино и мультимедиа как средство массового общения. Масштабность и камерность. Документализм, историзм и вымысел.
4. Роль пионеров отечественного анимационного кино и их достижения в формировании условного графического, живописного и кино языка.
5. Особенности решения образа и пространства в мультимедийном проекте
6. Творческие задачи режиссера и художника.
7. Создание особого аудиовизуального пространства.
8. Изобразительная композиция в искусстве мультимедиа.
9. Формирование индивидуального стиля художника и режиссера. Решение образных задач.
10. Жанры в искусстве мультимедиа.
11. Особые выразительные средства в аудиовизуальном искусстве.
12. Новые творческие возможности режиссеров в эпоху новейших компьютерных инструментов.
13. Поэтапная разработка изобразительного решения мультимедийного проекта. Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы.
14. Место художника в коллективе съемочной группы.
15. Творческие задачи режиссера и художника при создании изобразительного решения проекта и ансамбля главных действующих лиц.
16. Воплощение стилистических задач режиссера.

Примерный перечень тематики обсуждений:

Тема 1. Изобразительные средства, помогающие режиссеру и художнику решать драматургические задачи. Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы.

Тема 2. Поиск образов героев, раскрытие их характеров, их взаимоотношений между собой и с окружением изобразительными средствами.

Тема 3. Художественно организованный замысел аудиовизуального проекта. Значение жизненных наблюдений, артистизм, знакомство с эпохами их стилистическими особенностями. Владение цветовыми нюансами, фактурами, умение работать с силуэтом и деталью.

Тема 4. Создание ансамбля характеров в серии эскизов. Коллективное творчество съемочной группы. Формирование единого видения.

Тема 5. Особенности работы художника над образным решением фильма с режиссером мультимедиа. Круг задач, решаемых творческой группой в подготовительном периоде проекта

Тема 6. Значение искусства кинооператора в формировании экранного результата и особенности совместной работы с художником.

Тема 8. Отличительные особенности цифрового изображения. Достоинства и недостатки. Пути преодоления жесткости изображения. Компьютерные спецэффекты. Соединение изображений.

Тема 9. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, художника, оператора) в подготовительный период.

Тема 10. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.

Задание для экзамена:

Мультимедийное произведение.

Тема: Выбор темы свободный.

Жанр и вид произведения: любой - по выбору студента.

Цель задания: изобразительное решение мультимедийного произведения.

3.3 Самостоятельная работа обучающихся

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся,

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

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

Основная литература

1. Светлакова, Е. Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов культуры и искусств / Е. Ю. Светлакова ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово : КемГУКИ, 2011. – 152 с.: ил. ЭБС «Лань».
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.

Дополнительная литература:

1. Багиров Э. Очерки теории телевидения, М., 1978.
2. Базен А. Что такое кино? Сб. статей, М., Искусство, 1990.
3. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино, М., 1995.
4. Бергман о Бергмане, М., Радуга, 1985.
5. Бертольд Брехт о театре. Сб. статей, М., 1960.
6. Брессон Р. Музей кино. М., 1994.
7. Выготский Л. Психология искусства. М., 1987.
8. Герасимов С. Собр. Соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
9. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964.
10. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах, М., Искусство, 1980.
11. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах, М., Искусство, 1954-61.
12. Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994.
13. Тарковский А. Уроки режиссуры, М., 1993.
14. Эйзенштейн С. Избранные произв. в 6-ти томах, М., Искусство, 1964-71.

6. 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 LTSB 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12

	<ul style="list-style-type: none"> - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Тb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров 	
1015	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров 	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>
1017	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и 	<p>1</p> <p>12</p>

	<p>мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Тb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit <ul style="list-style-type: none"> - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров 	<p>12</p> <p>12</p>
<p>1021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Станок для съёмки компьютерной перекладки - Компьютер для съёмки № 2000000048796 2000000048826 2000000048833 2000000048819 <ul style="list-style-type: none"> - Компьютерный монитор - Видеокамера Sony - Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV - Тележка для камеры Sachtler DollyDV75 - Кабель FireWire <p><u>Программное обеспечение</u></p> <p>STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации</p> <p>Номера лицензий:</p> <p>1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5</p> <p>2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>5</p>

3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	24
-Fluo Lyte 110 Dmx	3
-Fluo Lyte 330 Dmx	6
-Dedolight DLH4-300	6
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэджик арм	6
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	3
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3
-GRIP KIT – D800KIT	6
-GRIP HEAD - D200B	1
-R4500 – Стабилизатор 4500ВА	
-Затемнение окон	2
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	15
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к 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.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для

получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

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 ЗАРУБЕЖНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер мультимедиа

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, 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 факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(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	7
5. Содержание дисциплины	8
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	8
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	9
6. Практические занятия	17
7. Самостоятельная работа обучающегося	20
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	20
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	22
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	22
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	22
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	23
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	31

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 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 зарубежного изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 3-4-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 режиссера мультимедиа.

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
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать	<i>Знает:</i> УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	разнообразии культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>поведения в межкультурном пространстве;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную);</p> <p>УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности;</p> <p>УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>УК-5.5. 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-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.</p>

Категория 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 в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.	<p><i>Знает:</i></p> <p>ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;</p> <p>ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса;</p> <p>ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств;</p> <p>ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино;</p> <p><i>Умеет:</i></p>

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		<p>ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации;</p> <p>ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры;</p> <p>ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ОПК-1.8. профессиональной терминологией;</p> <p>ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры.</p> <p>ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.</p>
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<p><i>Знает:</i></p> <p>ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм;</p> <p>ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы;</p> <p>ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса;</p> <p>ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы;</p> <p>ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе.</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений;</p> <p>ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.</p>

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового мультимедийного продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и выработать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4-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	30	–	–	16	14	–	–	–	–
Практические занятия	34	–	–	18	16	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	2	–	–	2	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6	–	–	–	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:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Введение в историю искусства	2	2	–	–	4
Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии	2	2	–	–	4
Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции	2	4	–	–	6
Тема 4. Искусство Древнего Рима	2	2	–	–	4
Тема 5. Искусство Средних веков. Введение	2	2	–	–	4
Тема 6. Искусство Византии	2	2	–	–	4
Тема 7. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	2	2	–	–	4
Тема 8. Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии	2	4	–	–	6
Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии	2	4	–	–	6
Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.). Западноевропейское искусство XVII в.	4	2	–	–	6
Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.	2	2	–	–	4
Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.	2	2	–	–	4
Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма	2	2	–	–	4
Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.	2	2	–	–	4
Тема 15. Современное искусство Европы и Америки. Введение	–	–	–	0,5	0,5
Тема 16. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.	–	–	–	0,5	0,5
Тема 17. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.	–	–	–	0,5	0,5
Тема 18. Основные тенденции современного искусства	–	–	–	0,5	0,5
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 3-4-й семестры	30	34	–	2	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; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные

суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства; осмыслять 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. Икеланджелло-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. Различие 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 Прюдона. Синтез различных течений. Опора на мифологические и аллегорические сюжеты. Своеобразие пейзажей и оригинальность портретов Прюдона

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 искусства, 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 осуществлении 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. Общеевропейские 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-Роттлуфа, 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, хепшининг, перфоманс. 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. Практические занятия

Практические занятия позволяют овладеть навыками профессионального мышления и компетенциями, необходимыми для научно-исследовательской деятельности. Они могут проводиться в различных формах (развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, компьютерная презентация, анализ произведений искусства). Практическое занятие предполагает активное творческое участие, дает возможность подвести итоги проделанной самостоятельной работы, получить ответы, прояснить малопонятные аспекты того или иного вопроса рассматриваемой проблематики, а также усовершенствовать навыки публичных выступлений.

В результате изучения дисциплины важно освоить язык и методику искусствоведческого анализа, обрести способность говорить о произведении искусства, не ограничиваясь формальными сведениями о художнике, эпохе, но проникать в авторский замысел, грамотно судить о композиции, колорите, образном строе, о стилистических особенностях и художественных достоинствах произведения. При изучении дисциплины полезно сформировать для себя перечень основных понятий (глоссарий) и усвоить их, ибо это тот логический каркас, на котором держится все искусствоведческое знание.

Предлагаемые темы практических занятий

Введение

1. Природа искусства. Синтез искусств.
2. Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.
3. Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры.
4. Соотношение архитектурного образа и конструкции.
5. Воплощение архитектурного духа эпохи.

Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии

1. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути.

2. Экспрессия массы.
3. Специфика искусства скульптуры.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

1. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков.
2. Понятие тектоники.
3. Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета.
4. Передача движения живого тела в скульптуре.

Искусство Древнего Рима

1. Пространственная концепция архитектуры.
2. Новые типы построек.
3. Соотношение конструкции и декорации.

Искусство Средних веков. Введение

1. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии.

Искусство Византии

1. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии.
2. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.
3. Теория образа и первообраза.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

1. Связь архитектуры романского храма с паломническим движением.
2. Соотношение конструкции и декорации готического храма.
3. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса.
4. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса.
5. Технические и художественные особенности искусства витража.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

1. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий.
2. Наука и искусство. Новый тип художника.

Искусство Возрождение вне Италии

1. Различие путей художественного развития стран католической и протестантской ориентации.

Искусство Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.).

Западноевропейское искусство XVII в.

1. Принципы портретных характеристик Рембрандта. Интерпретация сюжетов Священного Писания.
2. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода Рембрандта.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

1. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена.
2. Богатство типов и широта охвата портретных образов Давида.
3. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа.

Английское искусство XVIII в.

1. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты».

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.

1. Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах Тернера. Трактовка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма.
2. Работы Теодора Жерико как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и страстного выражения чувств.

Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.

1. Особенности импрессионизма – пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре.
2. Жизнь П. Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника.

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

1. Новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса.
2. Этапы развития кубизма. Утопические принципы авангарда, идеи «жизнестроения» и социально-художественного переустройства мира.
3. Одиннадцать тезисов футуризма Маринетти.
4. Упрощение и огрубление форм, изменение колорита в картинах Пикассо в 1905-1906 гг.

Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920-1930 гг.).

1. Провозглашение основных принципов сюрреализма в «Первом манифесте сюрреализма» А.Бретона (1924).
2. Влияние психоанализа З.Фрейда на «метод психического автоматизма», лежащий в основе творческого метода сюрреализма. Принцип «совмещения несовместимого».
3. Концепция «ситэ-жарден». Комплекс Ла Мюетт в Дании Эжена Бодуэна и Марсея Лодса (1930-1934 гг.).
4. «Распад городов» – книга немецкого архитектора Б.Таута. Работа «Исчезающий город» (1930 г.) американского архитектора Ф.Л.Райта. Теория американского архитектора В.Гозна.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

1. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг.

2. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся машин. Использование световых эффектов.
3. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола, К.Олденбуга.

7. 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.

8. 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.

9. 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>

10. 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

11. 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>	<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 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 с оценкой</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 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 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 с оценкой

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. Общеевропейские 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, зачета с оценкой

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.

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 **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер мультимедиа**

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 _____

О.К. Клейменова
(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
«ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕДИА»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.

Специализация – Режиссер мультимедиа

Автор: С.М.Соколов, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины **Основы драматургии интерактивных медиа**

по направлению подготовки **Режиссер мультимедиа**

на 2019/2020 учебный год

В раздел 2.1. Организационно-методические данные дисциплины. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы вносятся следующие изменения:

Вид учебной работы	Количество часов							
	В сего	В том числе по семестрам:						
		1	2			5	6	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64					34	30	
Аудиторные занятия всего, в том числе:								
Практический блок:	64					34	30	
Практические занятия						34	30	
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	38					2	36	
Контроль	6						6	
Вид промежуточной аттестации — зачет с оценкой	ЗаО						ЗаО	
ИТОГО:	часов	108				36	72	
Общая трудоемкость	зач. ед.	3			3	1	2	

2. В раздел 5. «Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем» вносятся следующие изменения:

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. https://biblio-online.ru/	от 02.09.2019г. по 01.09.2020 г.
ЭБС «Лань» контракт от сентября 2019 г. https://e.lanbook.com/	сентябрь 2019-сентябрь 2020
ЭБС «Айсбук» контракт 103-19-У от 20.05.2019 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 20.05.2019г. по от 20.05.2020г.

Зав. кафедрой _____ /С.М.Соколов/

«30» августа 2019г.

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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся.
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель – постижение основ нелинейной драматургии, особенностей интерактивной наррации в мультимедийных и виртуальных проектах, формирование навыков работы над сценариями основных форм интерактивных нарративных медиа.

Задачи дисциплины:

- дать представление о базовых вопросах нелинейной драматургии;
- ознакомить с характерными чертами интерактивного повествования, являющегося основой разнообразных продуктов интерактивных медиа;
- научить специфике работы над сценарием, учитывающую участие в интерактивном рассказе;
- дать представление о различных стратегиях соединения интерактивности с повествованием;
- научить навыкам конструирования сюжета с учетом специфики интерактивного медиума (интерактивный фильм, интерактивное мультимедийное произведение, повествование в виртуальном окружении, онлайн-повествование, интерактивная драма);
- научить пользоваться при производстве интерактивной мультимедийной продукции базовыми законами драматургии.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы драматургии интерактивных медиа» относится к базовой части основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 4 курсе.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: режиссура мультимедиа, режиссура интерактивных медиа, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
2. Моделирование виртуальной реальности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет - 8 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.

Индикаторы:

Знает:

ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей;

ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы;

Умеет:

– **ОПК-4.3.** объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах;

Владеет:

ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры;

ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.

ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.

Индикаторы:

Знает:

ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового мультимедийного продукта;

ОПК- 2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений;

Умеет:

ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы;

ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения;

Владеет:

ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.

ПКО-2 Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.

Индикаторы:

Знает:

ПКО-2.1. аналитические системы интерактивных проектов;

Умеет:

ПКО-2.2. глубоко анализировать литературные произведения;

ПКО-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта;

ПКО-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом);

Владеет:

ПКО-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.

Знает:

ПКО-2.1. аналитические системы интерактивных проектов;

Умеет:

ПКО-2.2. глубоко анализировать литературные произведения;

ПКО-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта;

ПКО-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом);

Владеет:

ПКО-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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:	68	-	-	-	-	-	-	36	32
Аудиторные занятия всего, в том числе:	68	-	-	-	-	-	-	36	32
Практический блок:	68	-	-	-	-	-	-	36	32
Практические занятия	68	-	-	-	-	-	-	36	32
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Выполнение творческого задания	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой	За	-	-	-	-	-	-	-	За
ИТОГО:	72							36	36

Общая трудоемкость	зач. ед.	2							1	1
-------------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет - 8 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкост ь	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ ЭКРАННЫХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ						
1	Тема 1. Эволюция драмы	2		2		
2	Тема 2. Драматургия аудиовизуальных произведений.	4		4		
3	Тема 3. Виды и жанры литературных и драматургических произведений.	4		4		
4	Тема 4. Характер персонажа.	10		10		
5	Тема 5. Сценарий как основа аудиовизуального произведения.	4		4		
РАЗДЕЛ 2. НЕЛИНЕЙНАЯ ДРАМАТУРГИЯ						
6	Тема 6. Понятие интерактивное мультимедийное произведение.	4		4		
7	Тема 7. Линейность и нелинейность в повествовании.	4		4		
8	Тема 8. Принципы нон-финито как предпосылки к интерактивности.	6		6		
9	Тема 9. Влияние интерактивности на сюжет и интригу. Способы адаптации наррации к интерактивности.	5		5		
10	Тема10. Персонаж и интерактивная среда. Взаимоотношение персонажа и зрителя – участника ИМП.	11		11		
11	Тема 11 Нелинейное структурирование дискурсивного представления сюжета.	7		7		4
12	Тема 12. Особенности написания сценария для разных видов интерактивного повествования.	7		7		
	ИТОГО	72		68		4

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Эволюция драмы. Сюжет с открытым финалом. Реальность и фантазия. Сюжет короткометражного фильма. Доминирование фабульного или параболического (притчевого) характера сюжета. Сюжет мультипликационного, документального, рекламного фильма. Драматургические приемы, динамизирующие интерес зрителя. Сюжетная интрига. Смена эмоциональных регистров. Интермедии. Нарастание темы к концу сюжета.

Понятие композиции. Классическое построение произведения (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). Другие композиционные приемы (воспоминание героя, параллельное развитие нескольких сюжетов и пр.).
Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 2. Драматургия аудиовизуальных произведений.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 3. Виды и жанры литературных и драматургических произведений.

Жанр как совокупность сюжетных, композиционных и стилистических приемов. Проблема чистоты жанра. Жанр как меняющаяся структура. Взаимопроникновение жанровых структур.

Виды и жанры неигровых аудиовизуальных произведений. Жанры документальных аудиовизуальных произведений. Жанры аудиовизуальных произведений научно-познавательного характера. Жанры интерактивных проектов.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 4. Характер персонажа.

Сюжет как развитие характера персонажа. Столкновение характеров. Типы героев. Герои мелодрам. Герои комедии. Герои мультфильмов. Проблема мотивации поступка персонажа.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 5. Сценарий как основа аудиовизуального произведения.

Сценарий как особая форма драматургии, сочетающая черты драмы и художественной прозы. Литературный сценарий. Синописис. Сценарный план и сценарная разработка. Режиссерский сценарий. Монтажные листы. Эволюция формы сценария. Возникновение аудиовизуальной драматургии. Разделение труда сценаристов на составителей сюжета и диалогов (титров). Диалоги в игровых сюжетах. Закадровый текст в неигровых сюжетах. Текст в рекламных роликах. Работа редактора со сценарием и текстом.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 6. Понятие интерактивное мультимедийное произведение.

Интерактивность-взаимодействие и взаимовоздействие. Реальный и виртуальный миры. Сходства и отличия. Интерактивность в виртуальном пространстве.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 7. Линейность и нелинейность в повествовании.

Повествование и наррация. Гипертекст как примитивная форма нелинейной драматургии. Литература и нелинейная драматургия. Типы сюжетов/фабул адаптируемых для интерактивного мультимедийного произведения.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 8. Принципы нон-финито как предпосылки к интерактивности.

Активность и пассивность аудитории для восприятия произведения искусства. Понятие «открытый финал». Незавершенность художественного образа произведения. Искусственная незавершенность автором отдельных композиционных элементов, сюжетных линий, характеристик персонажей.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 9. Влияние интерактивности на сюжет и интригу. Способы адаптации наррации к интерактивности.

Аристотелевская трактовка понятий «фабула» и «сюжет». Изотопия действия-путеводная нить в поиске смысла произведения. Изотопия представления-средства материализации, способствующие связыванию разнородной информации и работающие на интригу. Способы создания изотопии. Трактовка понятия «фабула» и «сюжет» по Брехту. Особенности построения интриги по Брехту.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 10. Персонаж и интерактивная среда. Взаимоотношение персонажа и зрителя – участника ИМП.

Проекция действий персонажа на реальность. Проекция реальности на личность участника ИМП. Взаимодействие. Метаморфизм персонажа. Создание персонажа ИМП-моделирование объекта.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 11. Нелинейное структурирование дискурсивного представления сюжета.

Логическая завершенность эпизода. Ветвление сюжета. Блоки логического выбора «ЕСЛИ БЫ» и система Станиславского. Действие выбора. Действие ожидания.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

Тема 12. Особенности написания сценария для разных видов интерактивного повествования.

Сценарий интерактивного фильма, интерактивного мультимедийного произведения, web повествования, интерактивного повествования в виртуальном окружении, интерактивной драмы.

Формирование компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4, ОПК-5, ПКО-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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:	ОПК-4, ОПК-5,

	- выполнение творческих заданий.	ПКО-2.
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- 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 творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в

		отведенное время. -ЗАЧЕТ
--	--	------------------------------------

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-4	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ОПК-5	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
3	ПКО-2	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы трехмерной графики» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

1. **Драматургия аудиовизуальных произведений.** Задание по теме: анализ драматургической структуры аудиовизуального произведения.
2. **Виды и жанры литературных и драматургических произведений.** Задание по теме: анализ драматургии и языка сценариев: художественного киносценария, документального киносценария, сценария интерактивного проекта.
3. **Сценарий как основа аудиовизуального произведения.** Задание по теме: освоение принципов и приемов написания текстов сценарного комплекса (сценарная заявка, синопсис, литературный сценарий).
4. **Линейность и нелинейность в повествовании.** Задание по теме: анализ способов линейного и нелинейного повествования в литературе и игровом кинематографе.
5. **Влияние интерактивности на сюжет и интригу. Способы адаптации наррации к интерактивности.** Задание по теме: анализ нелинейной структуры интерактивного нарратива.
6. **Особенности написания сценария для разных видов интерактивного повествования.** Задание по теме: написание текстов сценарного комплекса (сценарная заявка, синопсис, литературный сценарий) для разных видов интерактивных медиа.

Зачет

Проходит в форме защиты практической работы.

Шкалы оценивания результатов обучения

•Оценивание результатов обсуждения

Зачтено/не зачтено

Зачтено:

- студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Незачтено:

- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Незачет может быть связан с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

Оценивание выполненных творческих (практических) заданий

Зачтено/не зачтено

Зачтено:

- студент показывает полные и глубокие знания программного материала.

Незачтено:

- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **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.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

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 при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

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, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов зачета**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является

экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий.. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1. Понятие драматургии. Виды драматургии.
2. Особенности аудиовизуальной драматургии.
3. Виды и жанры неигровых аудиовизуальных произведений.
4. Закон единства времени и места. Композиция античной драмы.
5. Понятие композиции. Классическое построение произведения (экспозиция, завязка, кульминация, развязка).
6. Задача и сверхзадача. Действие и контрдействие.
7. Аудиовизуальные и интерактивные мультимедийные произведения. Особенности драматургического построения. Сходства и отличия.
8. Событийные ряды в интерактивности повествования. Свойства и особенности.
9. Основные составляющие художественного образа в ИМП.
10. Форма и содержание в мультимедийных произведениях.

11. Понятие «фабула» и «сюжет» в классической (аристотелевской) драматургии.
12. Ветвление сюжета и синтетическое пространство ИМП.
13. Понятие «линейное» и «нелинейное» повествование.
14. Пространство и время в интерактивном нарративе.
15. Нелинейное повествование на базе традиционных медиа.
16. Гипертекст, как примитивная форма нелинейной драматургии.
17. Нелинейная структура интерактивного нарратива.
18. Влияние интерактивности на развитие драматургического конфликта.
19. Нарратив и игровой процесс.
20. Способы формирования нарратива в игровой среде.
21. Нелинейные структуры повествования в интерактивной драме.
22. Нелинейные структуры повествования в интерактивных фильмах.
23. Современные подходы к созданию интерактивного повествования на базе интеллектуальных систем.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение практических заданий и подготовка к зачету.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

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

Основная литература:

1. Блок , Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина ; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.

2. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры : рек. Упр. учеб. заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн. пособ. для ст. киновузов и актер. киношк. Репринт. изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
7. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
8. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
9. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
10. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.
11. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
12. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

1. Дворко Н.И., Познин В.Ф., Кузнецов И.Р., Каурых А.Е. Основы режиссуры мультимедиа-программ: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2005.
2. Интерактивное повествование и режиссура мультимедиа. Сборник научных трудов Центра образования и исследований в области интерактивных цифровых медиа. Выпуск первый./Под ред. Н.И.Дворко.- СПб.: СПбГУКиТ, 2010.
3. Митта А. Кино между адом и раем, М.: Подкова, 2000.
4. Эфрос А.В. Профессия-режиссер.-М.: Искусство, 1978.

5. 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 LTSC WINTENTLTSCBUPGRD 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215	12
	Программное обеспечение аудитории -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №: 41012400000086	8

	<p>41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093</p> <ul style="list-style-type: none"> - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <p><u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p>	<p>8 8 8 7 1</p>
1017	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Тб -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <p><u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>1 12 12 12</p>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует полученные знания в реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

**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

«РЕЖИССУРА МУЛЬТИМЕДИА»

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Режиссура мультимедиа»
составлена в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация – Режиссер мультимедиа

Авторы: Е.Г. Яременко, доцент кафедры анимации и компьютерной графики,
В.А. Азеев, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

© 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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины.
- 2.2. Содержание разделов дисциплин.
 - 2.2.1. Структура дисциплины.
 - 2.2.2. Тематический план курс.
 - 2.2.3. Содержание дисциплины.
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)
- 3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины: изучение сущности и специфики режиссуры мультимедиа как нового вида творческой деятельности, овладение основным понятийным аппаратом режиссуры сценических и экранных искусств, умениями и навыками творческой организации всех составляющих элементов мультимедиа с целью создания целостного интерактивного художественного произведения.

Задачи дисциплины:

- получение представления о базовых вопросах режиссерского искусства: взаимоотношения драматурга и режиссера, актера, замысла и его реализации;
- изучение общих и специфических признаков режиссерского творчества в сценических и экранных искусствах;
- освоение основного понятийного аппарата, используемого при создании интерактивных мультимедийных произведений;
- развитие способности к чувственно-художественному восприятию мира, образному мышлению, творческой фантазии.
- освоение методов режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т.п.
- формирование ясного понимания жанровых и стилевых особенностей интерактивных мультимедийных произведений;
- обучение профессиональному анализу и оценке готовых мультимедийных произведений;
- формирование экранного пространства анимационного фильма мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 3D и Stop motion;
- совмещение фото-, архивных материалов и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Режиссура мультимедиа» относится к основному разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 1,2,3,4 курсах. Общее количество академических часов- 1440 (1080 астрономических). Зачет с оценкой на 5 семестре. Экзамены на 1, 2,3,4,6, 7,8 семестрах. Защита курсового проекта на 7 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Теория и практика монтажа.
2. Теория и практика компьютерной графики.

3. Программное обеспечение и аппаратные средства.
4. Изобразительное решение мультимедийного произведения.
5. Цифровой звук и видео.

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

В результате освоения данной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Универсальные компетенции:

- **УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Индикаторы достижения:

Знает:

УК-2.1. основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;

УК-2.2. технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности;

УК-2.3. закономерности создания художественного образа и технологии его реализации;

Умеет:

УК-2.4. генерировать творческую идею (цель проекта) и формулировать на ее основе концепцию проекта (творческий замысел);

УК-2.5. ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;

УК-2.6. осуществлять публичное представление проекта;

Владеет:

УК-2.7. навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности;

УК-2.8. навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами;

УК-2.9. навыками организации творческо-производственного процесса.

Общепрофессиональные компетенции:

- **ОПК-6.** Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения.

Индикаторы достижения:

Знает:

ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции;

ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива;

Умеет:

ОПК-6.3. вырабатывать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия соисполнителей проекта на достижение поставленной цели; точно формулировать задания для каждого работника временного творческо-производственного коллектива;

ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда;

Владеет:

ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения;

ОПК-6.6. коммуникационной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса;

ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.

Обязательные профессиональные компетенции:

- **ПКО-1** Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов, реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

- **ПКО-2** Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-2.1. аналитические системы интерактивных проектов;

Умеет:

ПКО-2.2. глубоко анализировать литературные произведения;

ПКО-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта;

ПКО-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом);

Владеет:

ПКО-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.

- **ПКО-3** Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

- **ПКО-4** Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения;

Умеет:

ПКО-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта;

Владеет:

ПКО-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.

- **ПКО-5** Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложнопостановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений;

Умеет:

ПКО-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа;

организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих;

Владеет:

ПКО-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.

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: 40 зач. ед. 1440 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):	902	119	105	119	59	119	75	153	135
Теоретический блок:									
Лекции	304	34	30	34	14	34	30	68	60
Практический блок:									
	452	68	60	68	30	68	30	68	60
Индивидуальные	128	17	15	17	15	17	15	17	15

занятия									
Самостоятельная работа:	304	61	3	25	13	97	33	63	9
Контроль	252	36	36	36	36	-	36	36	36
Форма промежуточной аттестации	ЗаО Экз	Экз	Экз	Экз	Экз	ЗаО	Экз	Экз КП	Экз
Всего часов	1440	216	144	180	108	216	144	252	180

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Структура дисциплины

Дисциплина «Режиссура мультимедиа» относится к основному разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 1,2,3,4 курсах. Общее количество академических часов- 1440 (1080 астрономических). Зачет с оценкой на 5 семестре. Экзамены на 1, 2,3,4,6, 7,8 семестрах. Защита курсового проекта на 7 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств.	19	5	7	2	5
2	Тема 2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается.	19	5	7	2	5
3	Тема 3. Задачи режиссера в кино разных жанров	19	5	7	2	5
4	Тема 4. Фиксация наблюдений на практике.	19	5	7	2	5
5	Тема 5. Телевидение и мультимедиа как СМИ	19	5	7	2	5
6	Тема 6. Литературный сценарий: отличный от других видов литературы	19	5	7	2	5
7	Тема 7. Крупности планов	19	5	7	2	5
8	Тема 8. Монтаж планов разной крупности	19	5	7	2	5
9	Тема 9. Мизанкадр, мизансцена в живописи и графике	19	5	7	2	5
10	Тема 10. Мизансцена в театре	19	5	7	2	5
11	Тема 11. Мизанкадр в фильмах разных видов и жанров	19	5	7	2	5
12	Тема 12. Композиция кадров	19	5	7	2	5
13	Тема 13. Глубина кадра. Взаимодействие объекта съемки и	19	5	7	2	5

	фона					
14	Тема 14. Отличительные особенности телеэкрана в сравнении с киноэкраном.	19	5	7	2	5
15	Тема 15. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период.	19	5	7	2	5
16	Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период.	19	5	7	2	5
17	Тема 17. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.	19	5	7	2	5
18	Тема 18. Связь мультимедиа с экранными искусствами с литературой, живописью, музыкой.	19	5	7	2	5
19	Тема 19. Заявка-либретто. Синописис.	19	5	7	2	5
20	Тема 20. Структура сценария.	19	5	7	2	5
21	Тема 21. Режиссерский сценарий: технические, творческие, юридические и финансовые составляющие.	19	5	7	2	5
22	Тема 22. Размещение объекта в пространстве.	19	5	7	2	5
23	Тема 23. Выразительный ракурс	19	5	7	2	5
24	Тема 24. Принцип монтажной съемки «восьмеркой».	19	5	7	2	5
25	Тема 25. Возможности современной цифровой камеры. Технические аспекты записи изображения и звука.	19	5	7	2	5
26	Тема 26. Освещение человека в кадре.	19	5	7	2	5
27	Тема 27. Работа со светом на площадке.	19	5	7	2	5
28	Тема 28. Контрапункт в музыке.	19	5	7	2	5
29	Тема 29. Контрапункт в живописи, театре, кино. Ритмы.	19	5	7	2	5
30	Тема 30. Цифровое изображение.	19	5	7	2	5
31	Тема 31. Редактирование «картинки».	19	5	7	2	5
32	Тема 32. Ключевое образное решение замысла.	19	5	7	2	5
33	Тема 33. Уточнение задач в ходе совместной работы со сценаристом, оператором и художником кино.	19	5	7	2	5
34	Тема 34. Перспектива развития мультимедиа, ТВ, Интернета.	19	5	7	2	5

35	Тема 35. Сценарий, структура эпизода, действительность экспозиции, диалог событий, движение замысла.	19	5	7	2	5
36	Тема 36. Эффект Кулешова.	19	5	7	2	5
37	Тема 37. Монтаж «аттракционов» Эйзенштейна.	19	5	7	2	5
38	Тема 38. Динамическая композиция кадра.	19	5	7	2	5
39	Тема 39. Монтажная съемка внутрикадровый монтаж.	19	5	7	2	5
40	Тема 40. Приемы цифрового монтажа.	19	5	7	2	5
41	Тема 41. Кадры фронтальные и диагональные. Движение в пространстве.	19	5	7	2	5
42	Тема 42. Станиславский о сверхзадаче и сквозном действии.	19	5	7	2	5
43	Тема 43. Приемы создания атмосферы. Звуковой образ фильма.	19	5	7	2	5
44	Тема 44. Специфика тонировки.	19	5	7	2	5
45	Тема 45. Цвет и композиция кадра.	19	5	7	2	5
46	Тема 46. Подача автора, ведущего, репортера.	19	5	7	2	5
47	Тема 47. Интервью, монолог, диалог, Классические позиции.	19	5	7	2	5
48	Тема 48. Анимационные герои в кадре. Виртуальные персонажи.	19	5	7	2	5
49	Тема 49. Зрелищность и непрерывность. Конфликты и характер персонажей.	19	5	7	2	5
50	Тема 50. Раскадровка мизансцены.	42	5	32	2	5
51	Тема 51. Монтажная фраза. Движение во времени.	11	6	7	2	5
52	Тема 52. Второй план	19	5	7	2	5
53	Тема 53. Действие, зрелищность.	19	5	7	2	5
54	Тема 54. Течение времени в кадре	19	5	7	2	5
55	Тема 55. Атмосфера кадра.	19	5	7	2	5
56	Тема 56. Пространство в кадре.	19	5	7	2	5
57	Тема 57. Структура композиции.	11	5	7	2	6
58	Тема 58. Сознательное и бессознательное.	19	5	7	2	5
59	Тема 59. Способы декорировки натурального интерьера. Освоение объекта.	19	5	7	2	5
60	Тема 60. Работа режиссера с оператором	19	5	7	2	5
61	Тема 61. Работа режиссера со звукорежиссером.	19	5	7	2	5

Контроль	252				
ВСЕГО	1440	304	452	128	304

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 3. Задачи режиссера в кино разных жанров.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 4. Фиксация наблюдений на практике.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 5. Телевидение и мультимедиа как СМИ.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 6. Литературный сценарий: отличный от других видов литературы.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 7. Крупности планов.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 8. Монтаж планов разной крупности.

Тема 9. Мизанкадр, мизансцена в живописи и графике.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2.

Тема 10. Мизансцена в театре.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2.

Тема 11. Мизанкадр в фильмах разных видов и жанров.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 12. Композиция кадров.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 13. Глубина кадра. Взаимодействие объекта съемки и фона.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 14. Отличительные особенности телеэкрана в сравнении с киноэкраном.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 15. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 17. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 18. Связь мультимедиа с экранными искусствами с литературой, живописью, музыкой.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 19. Заявка-либретто. Синописис.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 20. Структура сценария.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 21. Режиссерский сценарий: технические, творческие, юридические и финансовые составляющие.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 22. Размещение объекта в пространстве.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 23. Выразительный ракурс.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 24. Принцип монтажной съемки «восьмеркой».

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 25. Возможности современной цифровой камеры.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Технические аспекты записи изображения и звука.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 26. Освещение человека в кадре.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 27. Работа со светом на площадке.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 28. Контрапункт в музыке.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 29. Контрапункт в живописи, театре, кино. Ритмы.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 30. Цифровое изображение.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 20. Структура сценария.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 21. Режиссерский сценарий: технические, творческие, юридические и финансовые составляющие.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 22. Размещение объекта в пространстве.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 23. Выразительный ракурс.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 24. Принцип монтажной съемки «восьмеркой».

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 25. Возможности современной цифровой камеры.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Технические аспекты записи изображения и звука.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 26. Освещение человека в кадре.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 27. Работа со светом на площадке.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 28. Контрапункт в музыке.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 29.Контрапункт в живописи, театре, кино. Ритмы.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 30.Цифровое изображение.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 31. Редактирование «картинки».

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 32.Ключевое образное решение замысла.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 33. Уточнение задач в ходе совместной работы со сценаристом, оператором и художником кино.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 34. Перспектива развития мультимедиа, ТВ, Интернета.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 35.Сценарий, структура эпизода, действительность экспозиции, диалог событий, движение замысла.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 36. Эффект Кулешова.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 37. Монтаж «аттракционов» Эйзенштейна.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 38.Динамическая композиция кадра.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 39. Монтажная съемка внутрикадровый монтаж.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 40. Приемы цифрового монтажа.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 41.Кадры фронтальные и диагональные. Движение в пространстве.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 42. Станиславский о сверхзадаче и сквозном действии.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 43. Приемы создания атмосферы. Звуковой образ фильма.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 44. Специфика тонировки.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 45. Цвет и композиция кадра.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 46. Подача автора, ведущего, репортера.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 47. Интервью, монолог, диалог, классические позиции.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 48. Анимационные герои в кадре. Виртуальные персонажи.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 49. Зрелищность и непрерывность. Конфликты и характер персонажей.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 50. Раскадровка мизансцены.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 51. Монтажная фраза. Движение во времени.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 52. Второй план.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 53. Действие, зрелищность.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 54. Течение времени в кадре.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 55. Атмосфера кадра.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 56. Пространство в кадре.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 57. Структура композиции.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 58. Сознательное и бессознательное.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 59. Способы декорировки натурального интерьера. Освоение объекта.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 60. Работа режиссера с оператором.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

Тема 61. Работа режиссера со звукорежиссером.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-беседа,
- лекция – дискуссия,
- лекция с разбором конкретных ситуаций,
- лекция с применением техники обратной связи,
- лекция – консультация, видеолекция
- мультимедиалекция

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5	
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 (практические занятия с показом) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики 	УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5
	<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 режиссуры современного фильма в рамках семинаров - выполнение творческих заданий: запись по фильму, немой этюд, звуковой этюд, 	УК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5
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 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	- 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 практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое 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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы 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 творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру полнометражного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников

		<p>- представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений,</p> <p>- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре</p> <p>- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЭКЗАМЕН ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ Защита курсового проекта</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-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен, зачет с оценкой, защита курсового проекта
2	ОПК-6	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен, зачет с оценкой, защита курсового проекта
3	ПКО-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен, зачет с оценкой, защита курсового проекта
4	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен, зачет с оценкой, защита курсового проекта
	ПКО-4	Обсуждения Творческое задание Экзамен, зачет с оценкой, защита курсового проекта
	ПКО-5	Обсуждения Творческое задание Экзамен, зачет с оценкой, защита курсового проекта

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Режиссура мультимедиа» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Экзамен, зачет с оценкой, защита курсового проекта

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного мультимедийного проекта или предложенного педагогом задания по фильму. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли режиссера в творческом процессе создания мультимедийного проекта.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. Это достигается системой выполнения заданий по мультимедийному производству.

Основными видами творческих работ являются: запись по фильму (и описание коммента), немые и звуковые этюды, киноновеллы и т.д.

Экзамен, зачет с оценкой

Проходит в форме защиты мультимедийной работы по заранее выбранной тематике, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной мастером.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **Оценивание результатов докладов 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.

➤ **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.

➤ **Оценивание результатов творческое задание**

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

«отлично» - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагогов

«хорошо» - студент продемонстрировал, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагогов. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков и работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени

успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога.

➤ **Оценивание результатов экзамена**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим

процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примерный перечень тематики докладов:

Тема 1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств.

Тема 2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается.

Тема 3. Задачи режиссера в кино разных жанров.

Тема 4. Фиксация наблюдений на практике.

Тема 5. Телевидение и мультимедиа как СМИ.

Тема 6. Литературный сценарий: отличный от других видов литературы.

Тема 7. Крупности планов.

Тема 8. Монтаж планов разной крупности.

Тема 9. Мизанкадр, мизансцена в живописи и графике.

Тема 10. Мизансцена в театре.

Тема 11. Мизанкадр в фильмах разных видов и жанров.

Тема 12. Композиция кадров.

Тема 13. Глубина кадра. Взаимодействие объекта съемки и фона.

Тема 14. Отличительные особенности телеэкрана в сравнении с киноэкраном.

Тема 15. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период.

Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период.

Тема 17. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.

Примерный перечень тематики обсуждений:

Тема 1. Работа со светом на площадке.

Тема 2. Контрапункт в музыке.

Тема 3. Контрапункт в живописи, театре, кино. Ритмы.

Тема 4. Цифровое изображение.

Тема 5. Редактирование «картинки».

Тема 6. Ключевое образное решение замысла.

Тема 7. Уточнение задач в ходе совместной работы со сценаристом, оператором и художником кино.

Тема 8. Сценарий, структура эпизода, действительность экспозиции, диалог событий, движение замысла.

Тема 9. Эффект Кулешова.

Тема 10. Монтаж «аттракционов» Эйзенштейна.

Примеры творческих заданий:

1. Ролик из истории Отечества (1-2 мин.)
2. «Волшебная сказка» (1-2 мин.)
3. «Святочные истории» (1-2 мин.)
4. Научно-познавательный сюжет (10-13 мин. в составе группы).
5. «Интерактивный финал - игра» (2-3 мин.)

Задание для экзамена:

Мультимедийное произведение с «интерактивным» финалом

Тема: Выбор темы свободный.

Жанр и вид произведения: любой - по выбору студента.

Цель задания: решение полного комплекса задач интерактивного строя фильма. Раскрытие драматургии произведения всеми средствами компьютерного программирования имеющимися в арсенале режиссера мультимедиа.

3.3 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельно студенты создают творческую работу (проект), которая суммирует все практические и теоретические знания, полученные за время обучения по программе, а также производственные и творческие навыки, его умение самостоятельно решать сложные композиционные задачи в неразрывной связи с требованиями кинематографического производства.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

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

Основная литература

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях : третья международная научно-техническая конференция (Москва, 21-22 апреля 2011 г.): материалы и доклады / Мин. культ. РФ, СК РФ, МКБК, СПбГУКИ, МКВИ ; ред.: О. Н. Раев ; авт. фот.: М. Е. Сапегин. - М. : МКБК, 2012. - 224 с. : рис., табл., фот.
3. Грант, Тони. Запись звука на видеокамеру / Т. Грант ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой; под ред. О. Б. Хвойной. - М. : ГИТР, 2006. - 256 с. ил.
4. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
4. Попова Эванс, Екатерина Джоновна. Курс лекций по звукорежиссуре в кино : пособие / Е. Д. Попова Эванс ; авт. послесл.: О. Иоселиани. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2017. - 292 с.
5. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
6. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.

7. Уайатт, Хилари. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : учебное издание / Х. Уайтт, Т. Эмиес ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой ; Под ред. А. К. Чудинова. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил.
8. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
9. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

1. Багиров Э. Очерки теории телевидения, М., 1978.
2. Базен А. Что такое кино? Сб. статей, М., Искусство, 1990.
3. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино, М., 1995.
4. Бергман о Бергмане, М., Радуга, 1985.
5. Бертольд Брехт о театре. Сб. статей, М., 1960.
6. Брессон Р. Музей кино. М., 1994.
7. Выготский Л. Психология искусства. М., 1987.
8. Герасимов С. Собр. Соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
9. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964.
10. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах, М., Искусство, 1980.
11. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах, М., Искусство, 1954-61.
12. Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994.
13. Тарковский А. Уроки режиссуры, М., 1993.
14. Эйзенштейн С. Избранные произв. в 6-ти томах, М., Искусство, 1964-71.

Рекомендуемые фильмы для самостоятельных просмотров студентами:

- «Адмирал Ушаков» - М.Ромм
- «Амадеус» - М.Форман
- «Амаркорд» - Ф.Феллини
- «Андрей Рублев» (1 и 2 серии) - А.Тарковский
- «Ашик Кериб» - С.Параджанов
- «Банды Нью-Йорка»- М.Скорсезе
- «Бег» (1 и 2 серии) - А.Алов и В.Наумов
- «Без вины виноватые» - В.Петров
- «Бесприданница» - Я.Протазанов
- «Бешеные деньги» - Е.Матвеев
- «Блоу ап» - М.Антониони
- «Борис Годунов» - С.Бондарчук
- «Валентино» - К.Рассел
- «Вальмонт» - М.Форман
- «Великий воин Албании Скандербег» - С.Юткевич

«Воробей» – Дзефферелли
«Вечерние посетители» - М. Карне
«Век невинности» –М.Скосезе
«Визит вежливости» - Ю.Райзман
«Восемь с половиной» - Ф.Феллини
«Гамлет» - Г.Козинцев
«Декамерон» - П.Пазолини
«Дети райка» – М.Карне
«Джейн Эйр» - Дзефферелли
«Джульетта и духи» - Ф.Феллини
«Дочь Райна» - Д.Лин
«Евангелие от Матфея» - П.Пазолини
«Елизавета» – Шекхар Капур
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» - С.Поллок
«Иван Грозный» (1 и 2 серии) - С.Эйзенштейн
«Идиот» – В.Бортко
«Илья Муромец» - А.Птушко
«Кабаре» - Б.Фосс
«Казанова» - Ф.Феллини
«Калина красная» - В.Шукшин
«Король танцует» – Ж.Корбье
«Книга Просперо» - П.Гринуэй
«Конец Санкт-Петербурга» - В.Пудовкин
«Контракт рисовальщика» - П.Гринуэй
«Королева Марго» – П.Широ
«Король Лир» - Г.Козинцев
«Красное и черное» - К.Отан-Лара
«Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1 и 2 серии) - А.Алов и В.Наумов
«Леонара» - Л.Висконти
«Любовь Свана» - М.Шлендорф
«Людвиг» - Л.Висконти
«Машенька» - Ю.Райзман
«Мой друг Иван Лапшин» - А.Герман
«Медея» - П.Пазолини
«На последнем дыхании» - Ж.-Л.Годар
«Невинный» - Л.Висконти
«Огнем и мечем» –Е.Гоффман
«Обретенное время» – р-Р.Руис
«Октябрь» - С.Эйзенштейн
«Опасные связи» – С.Фрирз
«Отелло» - С.Юткевич
«Петр I» (1 и 2 серии) - В.Петров
«Повар, муж, жена и ее любовники» - П.Гринуэй
«Подранки» - Н.Губенко

«Покаяние» - Т.Абуладзе
«Путевка в жизнь» - Н.Экк
«Пышка» - М.Ромм
«Разум и чувства»- А.Вайда
«Реставрация» – М.Хоффман
«Рим» - Ф.Феллини
«Рим в 11 часов» - Д.Де Сантис
«Ромео и Джульетта» - Ф.Дзеффирелли
«Руслан и Людмила» (1 и 2 серии) - А.Птушко
«Русский бунт» – А.Прошин
«Садко» - А.Птушко
«Сатирикон» - Ф.Феллини
«Сельская учительница» - М.Донской
«Сирано де Бержерак» – П. П.Раппно
«Сказка о царе Салтане» - А.Птушко
«Тегеран 43» - А.Алов и В.Наумов
«Фараон» –Е.Кабалерович
«Фанни и Александр» - И.Бергман
«Царь Эдип» - П.Пазолини
«Цвет граната» - С.Параджанов
«Шепоты и крик» - И.Бергман

5. 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 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)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio->

online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.
договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
	- оперативная память – 32 Gb	
	-системный диск – SSD 254Gb	
	-дата диск – SATA 1Тб	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
	-операционная система – Windows 10 64Bit	
	- Монитор LG25UM58-P	
- Наушники Sennheiser HD215		
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №:	8
	41012400000086	
	41012400000087	
	41012400000088	
	41012400000089	
	41012400000090	
	41012400000091	
	41012400000092	
	41012400000093	
- Монитор BENQ BL2420/T	8	

	- Клавиатура Genius KB-220E	8
	- Манипулятор мышь HP Optical	8
	- Наушники Sennheiser HD215	7
	- HDMI Switcher VS-161H	1
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	
	- оперативная память – 32 Gb	
	-системный диск – SSD 254Gb	
	-дата диск – SATA 1Тб	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	12
	-операционная система – Windows 10 64Bit	12
	- Монитор LG25UM58-P	
	- Наушники Sennheiser HD215	

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к 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.

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 МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер мультимедиа

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Клопотовская Е.А., 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 факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(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	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	19
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	21
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	22
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	22
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	23
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	27

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История материальной культуры» – создать информационный и аналитический контекст для повышения профессионального уровня режиссеров анимации и компьютерной графики.

Задачи дисциплины:

- изучение художественных стилей и символики в предметах быта и орнамента;
- рассмотрение истории зарубежного и русского декорационно-прикладного искусства и быта, художественного наследия в социальном, этическом, эстетическом аспектах;
- формирование и развитие умения видеть взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для того или иного исторического периода;
- овладение навыком анализа материальной культуры в контексте эволюции ремесел и технологий, появления новых материалов и их использования в быту.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История материальной культуры» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа), относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули), является элективной и преподается в 3-4-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера мультимедиа, тесно связана с другими дисциплинами: «Культурологией», «Эстетикой», «Историей зарубежного изобразительного искусства», «Историей русского изобразительного искусства».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Категория 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 в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	научно-технического прогресса.	<p>функционирования кинопроцесса;</p> <p>ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств;</p> <p>ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации;</p> <p>ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры;</p> <p>ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ОПК-1.8. профессиональной терминологией;</p> <p>ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры.</p> <p>ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (89 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (4-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:	38	–	–	2	36	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	–	–	–	6	–	–	–	–
ИТОГО:	акад. час.	108	–	–	36	72	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	3	–	–	1	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:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Материальная культура Древнего Египта	2	–	–	1	3
Тема 2. Крито-микенский мир	2	–	–	1	3
Тема 3. Материальная культура Древней Греции (VII – I вв. до н.э.)	2	–	–	1	3
Тема 4. Материальная культура Древнего Рима (VIII в. до н.э.)	2	–	–	1	3
Тема 5. Материальная культура Византии V–XV вв.	2	–	–	1	3
Тема 6. Материальная культура Западной Европы в романский период (V–XII вв.)	2	–	–	1	3
Тема 7. Материальная культура Западной Европы в период готики (XII–XV вв.)	2	–	–	1	3
Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения	2	–	–	2	4
Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения	2	–	–	1	3
Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии	2	–	–	1	3
Тема 11. Материальная культура французского барокко	2	–	–	1	3
Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.	2	–	–	1	3
Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.	2	–	–	1	3
Тема 14. Материальная культура французского	2	–	–	1	3

рококо					
Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии	2	–	–	1	3
Тема 16. Материальная культура Франции 2-ой половины XVIII в.	2	–	–	1	3
Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии	2	–	–	1	3
Тема 18. Материальная культура эпохи ампира	2	–	–	1	3
Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера	2	–	–	1	3
Тема 20. Материальная культура времен неорококо	2	–	–	1	3
Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма	2	–	–	1	3
Тема 22. Материальная культура эпохи модерна	2	–	–	2	4
Тема 23. Древние славяне в VII–X вв.	2	–	–	1	3
Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.	2	–	–	1	3
Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)	2	–	–	1	3
Тема 26. Материальная культура Владимиро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–VII вв.	2	–	–	1	3
Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.	2	–	–	1	3
Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма	2	–	–	1	3
Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека	2	–	–	2	4
Тема 30. Транспорт в России XVIII-XIX вв.	2	–	–	2	4
Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг.	2	–	–	2	4
Тема 32. Интерьер в России 1860-90-х гг.	2	–	–	2	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 3-4-й семестры	64	–	–	38	108

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* основные этапы эволюции материальной культуры, начиная с эпохи античности и заканчивая началом XX века;
- *уметь* разбираться в художественных стилях;
- *владеть* навыками самостоятельной работы с иконографическим материалом.

5.2. Содержание тем дисциплины

Лекционная часть дисциплины охватывает историю зарубежного декорационно-прикладного искусства и быта со времен Древнего Египта до начала XX века, а также русского быта и художественного наследия от Киевской Руси до 1917 г. Рассматривается взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для того или иного исторического периода, в контексте эволюции ремесел и технологий, появления новых материалов и их использования в быту.

Дисциплина основывается на материале отечественных и зарубежных изданий по истории декоративно-прикладного искусства и быта, философии, истории, эстетики и истории искусств.

Тема 1. Материальная культура Древнего Египта

III тысячелетие – XI в. до н.э. Основные особенности исторического развития Древнего Египта. Религия. Культ мертвых. Наука. Быт. Мебель. Утварь. Главные черты египетского стиля: условность, монументальность, статичность, обусловленные устремленностью в вечность. Своеобразие орнамента и его элементов. Символика изображений. Цветовая гамма. Единство орнаментального решения интерьера и костюма. Составные части интерьера и их стилевое единство.

Костюм Древнего Египта.

Древнее царство. Египет – страна льна. Другие материалы. Конструктивные особенности костюма и украшений. Ансамбль – одежда, прическа, головные уборы, украшения, обувь. Сословные различия в костюме.

Новое царство. Усложнение костюма. Новые материалы и формы. Возникновение нового силуэта в рамках драпированного типа одежды.

Тема 2. Крито-микенский мир

III тысячелетие – XI в. до н.э. Декоративно-прикладное искусство о.Крит и Микен. Своеобразие орнаментики и форм костюма. Материальная культура и костюм.

Тема 3. Материальная культура Древней Греции (VII – I вв. до н.э.)

Историческая справка. Греческий полис. Общественная жизнь свободного грека. Быт. Высокий уровень художественных ремесел. Силевое единство в архитектуре, декоре интерьера, мебели, орнаментике, костюме. Виды мебели. Ткани в интерьере. Используемые материалы. Утварь. древнегреческие вазы как источник наших знаний об античности. Музыкальные инструменты. Военный быт. Различные виды оружия. Военный костюм. Эстетический идеал древних греков. Телесность.

Костюм свободных греков и рабов. Тип костюма. Способы драпировки. Виды костюма. Ионическая и дорическая традиции в развитии костюма. Цвет в костюме. Специальный костюм (театральный, жреческий и т.д.). эволюция костюма в классическую и эллинистическую эпохи.

Тема 4. Материальная культура Древнего Рима (VIII в. до н.э.)

Краткая историческая справка. Общественная жизнь римлян. Своеобразие характера римской культуры в Республиканском Риме и в императорском Риме. Использование классического наследия Древней Греции. Интерьер римского дома. Помпеи как образец быта римлян. Основные формы мебели. Развитие орнаментации и декора по линии композиционных эффектов и нагромождение элементов греческого искусства и искусства Востока. Ткани в интерьере. Посуда. Светильники. Музыкальные инструменты.

Развитие техники. Транспорт. Армия. Оружие. Доспехи. Используемые материалы.

Костюм римлян. Семантика одежды в Риме. Тога как неотъемлемая деталь облика свободного римлянина. Отношение к кроеной и некроеной, а так же к

окрашенной и неокрашенной одежде. Значение туники. Стола и пала – основные формы женской одежды. Прически, обувь, ювелирные украшения. Ткани. Орнаментация. Военный костюм Рима и военная эмблематика.

Тема 5. Материальная культура Византии V-XV вв. н.э.

Краткий обзор истории Византийского государства. Многонациональный состав населения как один из главных факторов создания уникальной культуры Византии. Своеобразие византийских городов, их эволюция (рассматриваются три основных этапа развития). Особенности придворного интерьера, изменение его характера в различные периоды истории Византии. Мебель (формы, принципы декора, наиболее распространенные материалы). Роль тканей в интерьере. Прикладное искусство Византии. Христианство как основной источник декора и орнаментации.

Костюм Византии. Коптские ткани. Связь декора с формой одежды и завес. Форма и тематика изображений. Эволюция системы изображений от античного характера к христианскому. Значение коптского ткачества в истории декоративно-прикладного искусства.

Изменение эстетического идеала в период становления христианства. Поворот от античной телесности к эстетике «закрытого» костюма-футляра (особенно в женской одежде). Новый силуэт костюма, его основные формы (различные виды туник, плащи, мафорий). Новые тяжелые ткани с золотом. Бархат. Парча. Появление специальных культовых тканей. Их распространение по Европе. Усиление восточного влияния в костюме в последний период истории Византии (XII-XV вв.). Военный костюм и оружие.

Тема 6. Материальная культура Западной Европы в романский период (V-XII вв.)

Краткая историческая справка Великое переселение народов, возникновение государственности, эпоха Карла Великого.

Средневековый город – центр ремесла и торговли. Структура средневекового города. Церковь и ее влияние. Монастыри. Замки. Интерьер. Мебель. Утварь. Декоративно-прикладное искусство романского средневековья. Его место в быту. Орнамент, его символика и применение: в книжной миниатюре, фресковой живописи, резьбе по дереву, кости, металлу. Зарождение искусства шпалеры.

Костюм в период романского средневековья. Основные источники формирования костюма романской эпохи. Костюм германских племен, одежда франков и других варваров. Влияние римского наследия. Основные материалы, используемые для одежды.

Позднероманский стиль в костюме X-XI вв. свободный силуэт, «закрытость» одежды, орнаментальность. Разнообразие форм, деление на верхнюю, нижнюю одежду. Близость форм в женском и мужском костюме. Разделение одежды по назначению и социальному признаку. Ткани. Рыцарство и крестовые походы. Влияние культа рыцарства на изменение мужской и женской одежды. Введение металлических лат. Оружие.

Тема 7. Материальная культура Западной Европы в период готики (XII-XV вв.)

Рост и развитие городов и городской культуры. Борьба церковных и светских элементов в декоративном искусстве. Цеховое производство и его

специфика. Городской быт. Феодалный замок. Интерьер, убранство, мебель, материалы. Использование архитектурных элементов в мебели. Орнамент и геральдические мотивы в декорационном оформлении интерьера, мебели. Ткани в интерьере. Искусство шпалеры, их роль в убранстве. Проявление единства художественного стиля в интерьере, costume и декоративно-прикладном искусстве.

Готический костюм. Изменение силуэта. Начало автономного развития форм в женском и мужском costume. Изменение функции costume (отделение лифа от юбки, вшивной рукав, укорачивание мужской одежды). Словесные черты costume. Эдикты о роскоши. Гербовый костюм. Появление моды. Франко-Бургундские моды – кульминация готического costume. Удлинение элементов costume, вытянутость силуэта. Значение costume как украшения. Цвет в одежде. Индивидуализм в искусстве costume. Разнообразие тканей и их орнаментация. Рыцарский доспех. Эволюция оружия.

Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения

Мировоззрение и идеал итальянского Ренессанса. Облик городов в это время. Палаццо и виллы. Искусство интерьера. Основные принципы декора стен, полов, потолков. Отделка дверей и окон. Роль тканей. Шпалеры. Рисунки для тканей выдающихся художников эпохи. Мебель. Утварь, предметы роскоши. Декоративно-прикладное искусство и его сближение с живописью, скульптурой и архитектурой. Орнамент и его роль в декоративном оформлении интерьера.

Костюм итальянского Возрождения. Образ человека. Появление литературных трактатов, поясняющих эстетические нормы идеала красоты. Основной силуэт costume XV века. Его эволюция в конце XV-XVI вв. Создание объемного costume. Буфирование и горизонтальность композиции. Белье как самостоятельный вид одежды. Изобретение кружева. Эволюция воротника – от рюша до фрезы. Появление сложной конструкции корсета. Испанское влияние в итальянском costume. Юбки на корсете. Лиф со шнипом. Обувь, головные уборы, прически, аксессуары. Стилевое единство costume с интерьером.

Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения

Городской быт во Франции XVI века. Главные отличия от Италии. Особенности французского интерьера. Стиль Франциска I. Стиль Генриха II. Мебель раннего периода. Воздействие итальянских образцов. Сохранение готической конструкции при использовании ренессансного декора. Мебель зрелого Ренессанса. Исчезновение готических форм. Усиление античных мотивов. Повышение роли декоративно орнаментики. Роль скульптуры в оформлении интерьера. Изделия прикладного искусства. Сельский быт. Предметы труда. Транспорт. Основные виды и формы мебели в Германии и Англии XVI века.

Костюм Северной Европы эпохи Возрождения.

Особенности немецкого costume эпохи Реформации и Крестьянской войны. Тяжеловесность и многоцветие. Влияние costume ландскнехтов на образование моды на ленточные costume. Испанские моды в немецкой интерпретации.

Французский костюм XVI века. Его отличие от итальянского и испанского. Легкость форм и конструкций в решении costume. Создание во Франции производства тканей и кружева (г.Алансон, Шантильи).

Костюм в Англии эпохи Генриха VIII. Особенности композиции женских costume, головных уборов. Уникальная форма рукавов с широкими манжетами,

отделанных мехами, богатыми материалами, сетками. Моды времен королевы Елизаветы. Символика цвета в английском костюме шекспировской эпохи. Театральный костюм.

Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии

Историческая обстановка в Италии в XVII в. Типичный итальянский город в это время. Церкви, дворцы, виллы. Пространственное и художественное решение палаццо. Интерьер эпохи барокко. Проявление стиля барокко в лепном и живописном убранстве потолков и стен. Полы, окна. Зеркала и картины. Плафонная живопись (Пьетро да Кортона, Андреа Поццо). Барочный орнамент. Мебель. Сложность и изощренность обработки. Объемная резьба. Разнообразие форм и материалов. Шпалеры. Ковры. Ткани. Высокий уровень развития прикладного искусства.

Тема 11. Материальная культура французского барокко

Париж в начале XVII столетия. Формирование планировки французского жилого дома. Стиль Людовика XII. Интерьер и мебель. Простота конструкции мебели. Корпусная мебель. Декор, инкрустация, невысокая резьба. Широкое применение бархатных и шелковых декоративных тканей в интерьере. Большое значение изделий декоративно-прикладного искусства, особенно из серебра и фаянса. Предельное выражение барочных принципов в искусстве интерьера в середине и второй половине XVII века. Централизация художественной жизни. Создание мануфактуры гобеленов. Стиль Людовика XIV. Пышность и торжественность. Версаль. Дворцовые интерьеры. Роль Шарля Лебрена в развитии декоративного искусства того времени. Основные виды и формы мебели. Андре Шарль Буль – создатель стиля «Буль» в мебели. Материалы и способы обработки. Значение ковров и тканей в интерьере. Образцы декоративно-прикладного искусства.

Ухудшение экономического положения страны в конце века. Усиление элементов классицизма в убранстве интерьеров. Основные виды транспорта в это время.

Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.

Передовая буржуазная республика. Развитие техники и науки. Влияние Голландии на демократизацию европейского быта. Особенности голландского костюма. Интерьер, мебель, утварь (по произведениям голландских художников XVII века).

Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.

Революция и правление Кромвеля. Влияние революционных событий на быт и костюм англичан. Характер английского интерьера и мебели XVII века.

Тема 14. Материальная культура французского рококо

Краткая историческая справка. Стиль Регентства (1715-1723 гг.) – переходный этап от барокко к рококо. Изменение характера интерьера. Появление утонченности и интимности в убранстве дома. Основные виды и формы мебели. Орнаментальные мотивы. Экзотические породы дерева.

Стиль Людовика XV (1720-1760-е годы). Зрелое рококо. Рококо – художественный стиль двора и аристократии. Новые типы жилых помещений

(будуары, интимные кабинеты). Светские салоны. Декоративный характер убранства. Увлечение «китайщиной». Орнамент, использовавшийся в декоре. Нежные, пастельные цветовые решения интерьере. Впервые – отношение к интерьеру как к целостному ансамблю. Мебель. Новые мебельные формы, специально созданные для женщин. Размещение мебели в интерьере. Материалы и способы отделки. Увлечение цветными лаками. Ткани и их использование в интерьере. Предметы декоративно-прикладного искусства. Сельский быт. Виды транспорта.

Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии

Немецкое рококо. Особенности развития стиля рококо в Германии.

Английское рококо. Стиль Томаса Чиппендейла. Декор и форма мебели. Своеобразие сочетания французского рококо с чисто английскими элементами, а так же готически и китайскими мотивами.

Тема 16. Материальная культура Франции 2-й половины XVIII в.

Эпоха Просвещения. Роль третьего сословия. Демократизация искусства и быта. Классицизм как реакция на рококо и демократические устремления буржуазии. Роль раскопок Помпеи в формировании классицизма. Стиль Людовика XVI. Оживление художественных традиций античности. Основные особенности убранства интерьера в этот период. Материалы декор, применяемые для оформления стен, потолков, полов. Архитектоничность решения стен и потолков. Окна и двери. Простые и строгие формы, утонченность детали. Мебель: прямые линии, лаконичность декора, конструктивный принцип. Использование маркетри в сочетании с резьбой и бронзовыми накладками. Ткани, обивка, позолота. Работы Ризенера.

Стиль Директории. Историческая обстановка. Последовательная эволюция классицизма. Освоение новых античных форм и орнаментов, появление этрусских и египетских мотивов. Характер интерьера. Наиболее распространенные типы мебели. Изделия братьев Жакоб. Предметы декоративно-прикладного искусства и их место в интерьере.

Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии

Национальные особенности проявления классицизма. Строгость в следовании античным образцам. Три стилевых этапа – стиль Хэплуайта, стиль Шератона и братьев Адамов. Основные материалы для мебели и декора.

Тема 18. Материальная культура эпохи ампира

Влияние раскопок Помпеи и наполеоновских походов на становление стиля «ампир». Ж.Л. Давид, архитекторы: П. Фонтейн, Ш. Персье – создатели стиля. Космополитический характер ампира. Убранство интерьера. Упорядоченность, уравновешенность частей и строгая симметрия. Холодная торжественность. Оформление стен, полов, потолков. Мебель: заимствование позднеантичных образцов. Красное и черное дерево – самые употребляемые материалы. Орнамент: окант меандр, палметта, триумфальные римские мотивы, египетские элементы. Широкое использование бронзовой пластики. Декоративно-прикладное искусство того времени. Экипажи.

Ампир в costume. Подражание античным формам в женском costume. Смена легких прозрачных материалов, присущих «нагой» моде, на тяжелые, богато

орнаментированные ткани. Постреволюционное развитие мужского костюма. Прически, обувь и аксессуары.

Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера

Исторические и географические рамки господства бидермайера. Бидермайер – последний в ряду оригинальных стилевых направлений. Влияние прошлых стилей и зарождающегося романтизма на формирование бидермайера. Целостность жилого интерьера. Упрощение средств оформления. Выдержанность пропорций. Настроение уюта и интимности. Обои и занавеси. Обивочные материалы. Мебель. Постепенное вытеснение прямых линий и распространение мягких, обтекаемых форм. Главное достоинство – практичность и удобство в быту. Конструирование многофункциональной «комбинированной» мебели. Применение техники фанерования. Использование естественной красоты дерева (преимущественно светлых пород).

Бидермайер и романтизм в костюме. Новый эстетический идеал. Силуэт костюма: мужского и женского, дальнейшая демократизация моды. Наиболее распространенные виды одежды. Цвет и покрой. Влияние романтизма на костюм. Увлечение драгоценностями. Головные уборы, обувь. Модные аксессуары. Одежда крестьян и городской бедноты.

Тема 20. Материальная культура времен неорококо

Первые проявления стиля неорококо во второй половине 30-х годов XIX века. Интернациональность стиля: во Франции это стиль Луи Филиппа, в Англии – ранний викторианский стиль, в Австрии – неорококо. Начало зарождающегося эклектизма. Интерьер.

Отказ от принципа архитектурного членения поверхностей. Оформление дверей и окон, шелковые обои, тяжелые, темные драпировки. Повышение роли тканей в интерьере. Орнамента неорококо: восточные мотивы, цветочный узор. Обивка мебели. Индийские ткани и ковры. Зеркала. Осветительные приборы. Мебель. Сочетание элементов рококо с готическими мотивами. Изменение каркасной мебели. Материалы: темный орех, экзотические породы (палисандр, махагони, розовое дерево и др.). Предметы декоративно-прикладного искусства. Экипажи.

Костюм периода неорококо. Претенциозность стиля. Женский костюм – возвращение кринолина. Обилие тканей. Отделка кружевом, лентами и т.д. Богатство цвета. Стилевое единство женского костюма и убранство интерьера. Мужской костюм. Основные виды и формы одежды. Отказ от повседневного ношения фрака. Появление куртки. Значение цвета в мужском костюме. Головные уборы, прически, обувь.

Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма

Интерьер и мебельное искусство в Европе второй половины XIX века. Особенности эклектических стилей: оперирование средствами исключительно оформительского «прикладного» характера. Попытки создать «чистый стиль». Противоречие между художественной формой вещи и конструкцией. Применение старых стилевых форм к новым по функции, материалам или конструкции вещам. Роль промышленного производства (выпуск отдельных деталей предметов мебели). Фабричная мебель. Падение качества. Замена дорогих благородных материалов на эрзацы.

Стиль Ганса Макарта. У.Моррис и движение «ArtsandCrafts» (искусства и ремесла). Стиль «TheStude». Разработка новых идей культуры жилья. Лозунг Морриса – «красота и удобство». Предметы прикладного искусства. Быт горожан среднего сословия и крестьян. Транспорт.

Костюм 60-х-80-х годов XIX века. Позитивизм. Демонстрация стоимости вещей. Перегрузка деталями. Изменение силуэта в женском костюме. Появление турнюра. Дальнейшая эволюция мужского костюма. Прически, головные уборы, обувь, перчатки, трости и др. аксессуары. Ткани. Цвет в костюме. Сословные различия в одежде.

Тема 22. Материальная культура эпохи модерна

Зарождение нового стиля в 90-х годах XIX в. Отказ от старых стилевых форм. Взгляды де Вельде и его роль в создании стиля. Основные черты оформления интерьера. Асимметричность декора. Растительный орнамент. Применение плоскорельефной гипсовой пластики. Отделка стен, окон, дверей. Применяемые ткани. Роль цвета в интерьере.

Два направления в развитии мебельных форм: декоративное и конструктивное. Тенденция к упрощению бытовых вещей, в том числе мебели. Существование простых форм с тонкостью отделки, применением ценных материалов, накладными украшениями. Пластичность мебели. Органичность соединения конструкции и орнамента в мебели. Декоративно-прикладное искусство. Влияние японского искусства. Значение единства художественного ансамбля в модерне.

Тема 23. Древние славяне в VII –X вв.

Происхождение славян. Историческое развитие славяно-русского язычества. Поселения славян. Жилища: деревянные срубы. Деление дома на клетки, медуши, сени (помост). Одрины (опочивальни). Терема.

Дом в системе языческого мировоззрения. Мебель. Утварь. основные занятия славян. Земледелие. Орудия труда. Костюм. Материалы, персонально: шкуры, кожа, древесная кора, лыко; к концу VIII – IX вв. домотканые материалы из шерсти, льна и конопли, а так же шкуры (в основном – овчина). Предметы одежды: рубаха (сорочина), порты. Верхняя плащевидная одежда (вотола и др.) Особенности мужского и женского костюма. Головные уборы. Обувь. Обувь. Цвет в костюме. Украшения. Отражение макрокосмоса в микрокосмосе женского убора (по Б.А. Рыбакову). Языческая символика, отраженная в славянском костюме. Оружие.

Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.

Домонгольская Русь. Исторический экскурс. София Киевская как источник сведений по искусству и материальной культуре того времени. Киев – город высококачественного художественного ремесла. Летописные свидетельства о высоких декоративных качествах бытовых вещей в обиходе. Употребляемые материалы: камень, дерево, керамика, стекло, метал. Мебель и предметы быта. Хоромы княгини Ольги. Костюмы Киевской Руси. Основные виды одежды. Цвет в костюме. Значение ювелирных украшений, их орнаментация. Ткани и их орнаментика. Военные костюмы. Оружие.

Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)

Бытовая обстановка этого времени (по материалам раскопок Арциховского, Рыбакова). Особенности костюма новгородцев XI–XV вв.

Тема 26. Материальная культура Владими́ро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–XVII вв.

Краткие сведения об архитектуре, быте, costume. Владимир. Начало Москвы.

Кремль. Соборы Кремля, их интерьер. Обстановка царских палат. Стабильный характер интерьера на протяжении XVI–XVII вв. Боярские каменные палаты XVII века. Специфические особенности боярского быта и появление особых форм костюма, связанные с ними.

Дома состоятельных горожан. Внутреннее убранство. Украшение комнат: иконы с окладами, киоты, складни. Их расположение в помещении. Основные виды мебели (столы, лавки, кровати, скрины, сундуки и т.д.). Домашняя утварь, столовая посуда (кувшины, четвертины, братины, кружки, чаши, кубки, достаканы, ковши и т.д.). Значение тканей в интерьере. Обычай все укрывать и покрывать. Напольные покрытия (ковры, рогожи, войлоки). Скатерти, рушники, полавочники. Цветовая гамма. Содержание и форма орнаментаций. Освещение в интерьере (свечи, шандалы, ночники, паникадила и т.д.). Изразцы.

Типы поселений на Руси: город, пригород, посад, слобода, погост, село, сельцо, деревня, починок, займище. Специфика их структуры. Дворы и дома. Городские и сельские жилища: сходство и различия. Устройство дома. Надворные постройки: жилые (хоромы), служебные (кладовые). Виды жилых построек: изба, горница, повалуша, сенник. Служебные: конюшни, амбары и т.д. Используемые материалы.

Жилища простолюдинов. Курные избы. Волоковые окна, печи, пристенки, прирубки. Детали обстановки. Мебель. Сельский быт. Крестьянские ордия труда. Транспорт.

Костюм и ткани. Ткани: привозные и собственного производств. Орнамента тканей, бытовавших в России XV–XVII вв. и употреблявшихся на одежду, на украшение интерьера. Материал по истории костюма по изображениям на заглавных буквах, на иконах, фресках, известный по описаниям и рисункам иностранных путешественников и послов. Элементы одежды домашней, выходной, обрядовой, летней, зимней. Мужской костюм: го виды и семантика. Анализ отдельных видов: зипуны, сарафаны, кафтаны, ферязи, армяки, тегилiai, терлики, опашни, охабни, епанчи, шубы, кунтуши, доломаны и др. Обувь и головные уборы. Прически. Носовые платки. Перчатки и рукавицы. Разбор костюма по сословиям. Военный костюм: панцирь, кольчуга, байдан, юшман и пр.

Дополнительные части доспеха: бармица, зарукавья, наручи, руказины, наколенники, поножи, бутырлыки, наголовья (шеломы, колпаки, шишаки, мисюры, шапки). Оружие: холодное оружие, мечи (гладкие и зубчатые), ножи (поясные, подсайдашные и засапожные), копьe, секиры. Вытеснение мечей саблeй. Рогатины и ослопы. Видоизменения рогатины (совна). Булавы, чеканы, протазаны, алебарды и пр. Метательное и огнестрельное оружие: лук и стрелы, самострелы, джиды. Пищали (ручницы, карабины, пистолы, мушкеты).

Художественное шитье. Шитье на пеленах. Загорск. Суздаль. Ярославль. Шитье жемчугом, золотой и серебряной нитью. Плетение золотого и серебряного кружева. Роль этих рукоделий в декоре костюма. Женский костюм, его семантика. Составные элементы и виды костюма: рубаха, летник, опашень. Телогрея. Женские шубы (картели). Обувь. Головные уборы. Волосники и подбубрусники. Зарукавья, браслеты. Платки. Ширинки. Ювелирные украшения. Сословные костюмы (рассматриваются, начиная с царского наряда до крестьянской одежды).

Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.

Историческая обстановка времен царствования Петра I. Реформы Петра I и изменение русского быта. Революция в русском костюме. Утверждение Западно-европейских форм костюма. Сохранение длиннополого вида одежды среди купечества и мещанского сословия. Крестьянский костюм. Создание отечественных мастерских, фабрик по выработке тканей, кружев, ковров.

Строительство Петербурга. Обучение за границей талантливых русских зодчих. Привлечение западных архитекторов, художников-декораторов в Россию. Органичный сплав русского и зарубежного начал архитектурных стилей. Расцвет барокко в 40-50-х гг. XVIII в. зрелое русское барокко как подлинно национальный стиль.

Эволюция интерьера вместе с развитием русской архитектуры. Дворцовые интерьеры первой половины XVIII в. Внутренняя структура богатого дома. Залы для ассамблеи. Кабинет хозяина. Парадная спальня и другие помещения. Отделка стен. Увеличение окон. Полы. Потолки. Монументально-декоративная живопись в интерьере. Изразцовые печи. Каминь. Мебель и ее стилистические особенности (привозная и отечественная). Замена старой встроенной мебели переносной.

Осветительные приборы: переносные и настенные. Редкое использование люстр. Типичные интерьеры: петегофский Монплеизир, Летний дворец в Летнем саду и др.

Интерьеры середины XVIII в. Деятельность Растрелли как декоратора. Основные приемы интерьера: стен, потолков, полов. Многоярусные печи, совершенствование их форм. Мебель. Тесная связь стиля мебели и архитектуры. Расстановка мебели вдоль стен. Усложненность форм мебели. Тенденция к уменьшению размеров и габаритов предметов. Применяемые материалы. Отделка резных частей позолотой или дополнительным цветом. Ткани для обивки: шелк, «стуловая шпалера». Зеркала и их место в интерьере. Ширмы. Осветительные приборы: пышность форм. Люстры грушеобразных очертаний. Стенники, жирандоли и пр. предметы декоративно-прикладного искусства, использовавшиеся в быту: часы, посуда, вазы и т.д. Ткани в интерьере.

Костюм XVIII в. Влияние французского рококо. Ткани и цветовая гамма. Исчезновение возрастных различий. Распространение домашней одежды. Эволюция костюма в елизаветинскую эпоху. Модные аксессуары. Сословный аспект в костюме.

Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма

Классицизм в России (1760-е гг. – первая треть XIX века)

Три этапа развития русского классицизма. Творчество А.Ринальди как яркий образец раннего (переходного) стиля. Интерьеры Китайского дворца в Ораниенбауме. Основные принципы декора раннего классицизма на примере Большого Китайского кабинета, Китайской опочивальни, Стеклярусного кабинета.

Центральный зал и угловые кабинеты павильона «Катальная горка». Органичное сочетание классицизма и барочных реминисценций.

Отличительные черты строгого классицизма. Отказ от подчеркнутой декоративности. Появление античных мотивов декора. Лаконичность художественного решения интерьера. Перенесение акцента на ордер. Подчинение мебели архитектурно-пространственной структуре помещений. Творчество И. Старова и Д. Кваренги, интерьеры Таврического дворца в Петербурге. Деятельность Ч. Камерона как архитектора и декоратора. Оформление Агатового павильона в Царском Селе Екатерининского дворца.

Развитие позднего классицизма в первой трети XIX века. Повышение интереса к ансамблевой застройке, увеличение значения скульптуры в интерьере. Использование новых строительных материалов, в частности чугуна и кованого железа. Французское влияние в отделке интерьера. Простота и уют интерьеров. Творчество О. Бове и Д. Жилярди начала XIX века. Монументальные росписи позднего классицизма, их графичность. Орнаментация, античные мотивы, ордерные детали с включением военных арматур, лавровых венков, гирлянд, пальметт и т.д.

Отдельные детали интерьера и применяемые материалы (на протяжении всех трех периодов). Оформление дверей: использование белого цвета или фанеровка красным деревом, волнистой березой и другими ценными породами с добавлением золоченой бронзы. Полы – увлечение паркетом. Образцы рисунков паркета из Китайского и гатчинского дворцов. Печи и камины. Обновление внешнего вида печей в 1760-х годах. Облицовка печей и каминов белым кафелем, белым мрамором, бронзой (рельефы), фаянсом. Расположение печей и каминов в помещении.

Осветительная арматура. Изменение формы люстр в период строгого и позднего классицизма. Применяемые материалы (хрустальные стразы, цветное стекло, позже – бронза).

Мебель. Эволюция предметов мебели со времен раннего классицизма до 30-х гг. XIX века. Виды и формы мебели. Линейность и четкость очертаний. Основной материал – дерево с добавлением краски нежных тонов и позолоты (в первый период). Ткани для обивки мебели, их соответствие цвету мебели. Многообразие форм мебели в период строгого классицизма. Сдержанность в рисунке и деталях. Дерево как средство эстетического воздействия. Применение красного дерева, карельской березы. Использование маркетри и интарсии, так же металла и кости.

Утяжеление форм и т.н. «Павловской мебели» в третьем периоде классицизма. Увлечение карельской березой, папельным деревом и ясенем. Применение окраски (белая и золотая). В первые десятилетия XIX века – усиление воздействия античных форм. Мебель «русского ампира»: монументальность, архитектурные мотивы (антаблемента, карнизы, фронтоны, гермы, колонки и т.д.). Декорировка мебели грифонами, лебедями, венками, акантами, лирами, сфинксами и др.

Своеобразие «усадебной мебели» и интерьера в целом. Основные особенности русской усадьбы XVIII-XIX вв. Простота и непосредственность в применении более дешевых пород дерева с имитацией под красное дерево.

Костюм второй половины XVIII- начала XIX вв. Екатерининское время. Продолжающееся господство французских мод. Кратковременные увлечения

русской стариной. Имитация древнерусской одежды в женском придворном костюме. «Русский» наряд Екатерины II в 1763 году.

Основные особенности мужской одежды. Классицизм в русском костюме. Французские и английские формы костюма в российской интерпретации. Упрощение мужского костюма, лаконичность силуэта. Утилитарность тканей. При Павле I – ориентация мужской моды на прусские образцы. «Античная мода» в женском костюме. Преобладание мягких вертикальных линий. Цвет в костюме. Верхняя одежда. Своеобразие костюма горожанок. Ориентация на старинный русский костюм, но дополненный модными деталями, украшениями, шальями. Крестьянское платье.

Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека

Русское деревянное зодчество XVIII-XIX вв. Крестьянское хозяйство. Двор, изба, утварь, орудия труда. Предметы народного декоративно-прикладного искусства и их роль в быту.

Тема 30. Транспорт в России XVIII–XIX вв.

Различные виды транспорта. Телеги и сани. Колымаги. Рыдваны. Кареты и коляски: их виды и эволюция (брички, дормезы, фаэтоны, дрожки, линейки). Возникновение дилижансов и омнибусов.

Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг.

Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг. Двойственность стилей в отделке интерьеров конца 1820-30-х гг. Потеря стилистического единства. Восстановление (после пожара 1837 г.). Интерьеры Зимнего Дворца как образец «новых» стилей. Роль буржуазного сословия в изменении эстетических требований к искусству интерьера. Рост частных фирм и мануфактурных предприятий, вырабатывающих художественные изделия широкого спроса. Всероссийские выставки мануфактурной промышленности (1829 г.)

Псевдоготика как первый ретроспективный стиль XIX в. В качестве примера – коттедж Николая I в петергофской Александрии. Разбор интерьера. Декор стен, потолка. Размещение предметов мебели. Сочетание классицистических и «готических» форм мебели. Своеобразие стилистического сплава. Воронцовский дворец в Алушке как образец «псевдоготики». Смешение не только стилей, но и материалов для отделки. Мебель этого времени.

Предметы, наиболее ярко выразившие псевдоготический стиль (каминные краны, ширмы, жардиньерки, настольные и каминные часы, фарфоровые вазы и т.д.). Стили, порожденные распадом классицизма: 1) второй ампир (1830-1850-е гг.); 2) неогрек (для экстерьера) (1830-1840-е гг.); 3) помпейский (для внутренних помещений). Разбор наиболее характерных для этих стилей интерьеров. Стиль «неогрек» в творчестве А.И. Штакешнейдера. Основные черты, характеризующие эти стили.

Стиль «ренессанс» и его характеристика.

«Второе рококо» (1840-1850 гг.). Небольшие размеры комнат. Особое влияние рококо на мебель. Появление более сложных форм мебели. Замена деревянных элементов мягкими частями. Повышение роли ткани в интерьере. Совмещение в одном здании интерьеров, выполненных в разных стилях. Прием

сочетания предметов убранства различных стилей в одном и том же помещении. Особенности оформления городских интерьеров 1840-50-х гг. Подражание аристократам. Формирование типа буржуазной квартиры. Интерьеры разночинной интеллигенции. Тенденция заменять дорогие отделки дешевыми. Распространение мебели массового изготовления. Стремление сделать ее более портативной. Вытеснение «монолитной» мебели. Использование фанеровки и подделок одного материала под другой. Изменения в области художественного паркета. Широкое применение дешевого паркета фабричного изготовления.

Усиление эклектизма в архитектуре и литературе. Появление «национального стиля». Убранство Большого кремлевского дворца.

Отдельные предметы обстановки и их роль в интерьере этого времени. Зеркала. Изделия из фарфора и фаянса, цветного камня, мелкая пластика. Искусственные материалы «под мрамор» и массовая фабрикация изделий из них. Производство художественных и бытовых изделий из бронзы, чугуна, цинка, меди, жести и др. применение гальванопластики. Осветительные приборы. Лучезарные карельские лампы. Изменение условий освещения комнат. Большое разнообразие типов колпаков и абажуров.

Тема 32. Интерьер в России 1860-90-х гг.

Городской интерьер. Его стилистическая пестрота. Общее падение художественных вкусов, снижение требовательности со стороны покупателей. Кратковременность моды на художественные изделия. Увлечение предметами в «русском стиле». Стремление к разнообразию отделки в комнатах. Перенасыщение интерьера мебелью. Многообразие предметов мебели. Дополнение дверей и окон. Тяжелыми портьерами и драпировками. Отделка стен и их украшение картинами и фотографиями. Ткани в интерьере (скатерти, драпировки, салфетки и т.д.) Люстры и фонари, настольные лампы. Особенности сельского интерьера. Русская усадьба второй половины XIX в.

Крестьянский дом конца XIX в. Национальные и местные черты крестьянского быта этого времени.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение предметов декоративно-прикладного искусства, деталей и аксессуаров осуществляется на основе иконографического материала с привлечением разнообразных изданий по истории материальной культуры. Это помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды и идеи в пластических образцах на холсте, бумаге, декоративно-пространственном решении и 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

1. Антиквариат. Энциклопедия мирового искусства. /Сост. Х. Маллалью. – М.: Белый город, 2001.
2. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. Ч. I и II. – М.: Изд-во Моск. гос. универ. культуры, 1996.
3. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. – Прага: Артия, 1988.
4. Вейс Г. История цивилизаций. Т. I, II, III. – М.: Экспо-пресс, 1998.
5. История красоты. / Под ред У. Эко. – М.: Слово, 2005.
6. Кесс Д. Стили мебели. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001.
7. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность. – М.: Искусство, 1986.
8. Пондопуло Г.К. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
9. Пондопуло Г.К., Ростоцкая М.А. Введение в науку о культуре (философия, антропология, история культур). – М.: ВГИК, 2017.
10. Смолина Т.В. Мировая художественная культура в таблицах. – СПб.: Лань, 2014.

б) дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Тт. I, II. – М., 1969.
2. Архитектура русской усадьбы. – М.: Наука, 1998.
3. Бабичева Н.Н. История художественно-материальной культуры. – М.: Изд. Московского полиграфического института, 1959.
4. Банк А.В. Прикладное искусство Византии: Очерки. – М., 1978.
5. Баня и печь в русской народной традиции. – М.: Intrada, 2004.
6. Барокко /Под ред Р.Томана. – М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 1998.
7. Бирюкова Н.Э. Западноевропейские набивные ткани XVI–XVIII вв. – М.: Искусство, 1973.
8. Бирюкова Н.Э. Западно-европейское искусство XVII–XVIII вв. – М., 1972.
9. Бытовая мебель русского классицизма. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2000.
10. Вейс Г. Внешний вид народов с древнейших до наших времен. – М., 1874–1884.
11. Гагарин Г.Г. Сборник византийских и древнерусских орнаментов. – СПб., 1877.
12. Государственная оружейная палата Московского Кремля: Сборник. – М.: Искусство, 1954.
13. Готика /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2003.
14. Готтенрот Ф. История внешней культуры. – СПб.: Изд-во Вольф, 1901.
15. Демиденко Ю. Интерьер в России. – СПб: Аврора, 2000.
16. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. – М., 1982.
17. Забелин И. Домашний быт русских цариц. – Новосибирск: Наука, 1992.
18. Замки. Дворцы. – М.: Аванта+, 2003.
19. Интерьер в русском искусстве. – М.: Искусство, 2002.
20. Искусство итальянского ренессанса /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2000.

21. Каган М.С. О прикладном искусстве. – М., 1961.
22. Кантор А. О стилях. – М., 1962.
23. Кулакова И. История московского жилья. – М.: ОГИ, 2006.
24. Культура Древней Руси / Сост. Смирнова Э.С. Под ред Д.С. Лихачева. – М.-Л., 1967.
25. Кучумов А.Я. Убранство русского жилого интерьера XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1977.
26. Липс Ю. Происхождение вещей. – М., 1954.
27. Логвинская Э.Я. Интерьер в русской живописи 1-ой половины XIX в. – М.: Искусство, 1978.
28. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб.: Искусство-СПб, 1994.
29. Мак-Коркодейл Е. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. – М.: Искусство, 1990.
30. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV–XIX вв. – М., 1976.
31. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. Т.1. Гражданское зодчество. – М., Искусство, 1983.
32. Панорама Средневековья /Под ред. Р. Бартлетта. — М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 2002.
33. Персалл Р. Керамика и фарфор. – Минск: Белфаст, 1998.
34. Персалл Р. Часы. – Минск: Белфаст, 1998.
35. Ривош Я.Н. Время и вещи. – М.: Искусство, 1990.
36. Розенталь Р., Ратика Р. История прикладного искусства нового времени. – М., 1971.
37. Русская изба. – СПб.: Искусство-СПб, 1999.
38. Русская мебель в Государственном Эрмитаже. – Л.: Художник РСФСР, 1973.
39. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988.
40. Соболев Н.Н. Русский орнамент: камень, дерево, керамика, железо, стенопись, набойка. – М.: Гос. архит. изд-во, 1948.
41. Соболев Н.Н. Стили в мебели. – М.: Сварог, 1995.
42. Соколова Т.И. Художественная мебель. – М., 1968.
43. Соколова Т.М., Орлова К.А. Глазами современников. Русский жилой интерьер первой трети XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1982.
44. Соловьев Н.К. История современного интерьера. – М.: Сварог и К°, 2004.
45. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. – М.: Сварог и К°, 2001.
46. Хальбертсма Х. Антиквариат: Иллюстрированная энциклопедия. – М., Лабиринт-пресс, 2003.
47. Художественные памятники Московского Кремля. – М., 1956.
48. Шангина И.И. Русский традиционный быт. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
49. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI–XIII вв. – М.: Искусство, 1978.
50. 100 и 12 стульев из собрания Государственного Исторического музея. – М.: Константа, 2000.

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» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

www.men.style.com

www.comuniti.livejournal.com/silver_age.

www.comuniti.livejournal.com/ru_lit_odejda.

www.comuniti.livejournal.com/costume_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	ОПК-1				
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-1				
	<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-1				
	<p><i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории костюма – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов истории зарубежного и русского декорационно-прикладного искусства и быта, в контексте мировой и отечественной культуры 	ОПК-1				
3.	Показатели оценивания компетенций					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <p><i>Этап 1. Формирование базы знаний</i></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <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 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <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 </td> </tr> </table>	<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 	<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 	
<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 					
<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 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 материальной культуры – обучающийся может самостоятельно анализировать историю материальной культуры в социальном, этическом, эстетическом аспектах
	<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 нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

- Взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для материальной культуры того или иного исторического периода.
- Влияние эволюция ремесел и технологий, появления новых материалов, их использования в быту на изменение художественных стилей и символики в предметах быта и орнамента.

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Материальная культура Древнего Египта
2. Материальная культура Древней Греции
3. Материальная культура Древнего Рима
4. Материальная культура Византии
5. Материальная культура Западной Европы романского периода
6. Материальная культура Западной Европы в период готики
7. Материальная культура Италии эпохи Возрождения
8. Материальная культура Франции эпохи Возрождения
9. Материальная культура Италии эпохи барокко
10. Материальная культура французского барокко
11. Материальная культура Голландии и Англии XVII в.
12. Материальная культура Франции эпохи рококо
13. Материальная культура Германии и Англии эпохи рококо
14. Классицизм в материальной культуре Франции
15. Убранство английского интерьера в эпоху классицизма
16. Стиль ампир в материальной культуре Франции
17. Материальная культура эпохи бидермайера и романтизма
18. Материальная культура Западной Европы в период эклектики
19. Материальная культура эпохи модерна
20. Материальная культура Киевской Руси
21. Материальная культура Московской Руси XV– XVII вв.
22. Материальная культура в России XVII в.
23. Классицизм в русской материальной культуре
24. Материальная культура в России 1-ой половины XIX в.
25. Материальная культура в России 2-ой половины XIX в.
26. Материальная культура в России эпохи модерна.

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 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 материальной культуры»
специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер мультимедиа**

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 _____

О.К. Клейменова
(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
«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА»**

Направление подготовки, специальность	55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация	«Режиссер мультимедиа»
Форма обучения	очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Программное обеспечение и аппаратные средства» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа

Автор: Т.Г.Абрасуилов, преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой С.М.Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

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 (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курса
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)
- 3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.4. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели освоения дисциплины

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания звуковых композиций в соответствии с требованиями современного производства мультимедийных проектов.

Задачи дисциплины: научить студентов владеть созданием звуковых, музыкальных компилированных композиций с нулевого уровня, а также расширить уже имеющиеся знания в данной области.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Программное обеспечение и аппаратные средства» изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах, объем 72 академических часов (54 астрономических), является одной из дисциплин специальной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Режиссер мультимедиа». Аттестация-зачет с оценкой на 4 семестре.

Основы предмета «Программное обеспечение и аппаратные средства» состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на освоение студентами различных современных методов создания звуковых композиций и основы постпродакшена звука в соответствии с требованиями современного кинопроизводства и анимации в кино и телевидении.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижений:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, отснятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

Усвоенные студентами знания в последствии могут применяться для музыкальных, звуковых дефенсов при создании анимации, или мультимедийного проекта в других областях.

в результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *Знать:* теоретические и практические принципы создания звуковых сценариев, принципов записи звука , используя разные программы записи, как записывать голос и шумы, как обрабатывать их для конкретных целей.
- *Уметь:* обрабатывать записанный аудиоматериал; пользоваться звуковыми редакторами; создавать аудио мультитрековые проекты; работать с эффектами; работать с цифровыми рекордами записи звука; обрабатывать аудиоматериал, работать с шумами; оптимизировать собственные проекты; работать рекордами на плохадке и в замкнутом помещении (моделирование помещения, симуляция физических свойств объектов в помещениях); создавать законченные аудиокомпозиции, визуализировать истории через звук, пользуясь библиотеками шумов.
- *Владеть:* программами Magic Samplitude Pro X, Adobe Audition, Sony Soundfoundry 11, Avid Pro Tools.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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:		70			34	36				
Практическая работа			64			34	30			
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		8			2	6				
Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой			ЗаО				ЗаО			
ИТОГО:	часов	72			36	36				
Общая трудоемкость	зач. ед.	2			1	1				

2.2.2 Тематический план курса

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий		
		Количество часов		
		Практические	КСЗ (индивидуальные)	СРС (самостоятельные)
2 курс				
1. Знакомство со звуком. Особенности звука.	2	2		
2. Аналоговый и цифровой звук.	2	2		
3. Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука	2	2		
4. Микрофон. Виды микрофонов	2	2		
5. Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.	4	4		

6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.	4	4		
7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях.	4	4		
8. Основные сходства и отличия программ.	4	4		
9. Знакомство с Sony Soundforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука.	4	4		
10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X. Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.	4	4		
11. Знакомство с Adobe Audition. Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere.	5	4		1
12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами.	7	6		1
13. Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.	7	6		1
14. Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему.	7	6		1
15. Сведение для разных источников вывода звука - ТВ, Кино, Homeview	6	5		1
16. Фиксация проекта на разных носителях - CD, DVD, Оптический диск	4	3		1
17. Устройство профессиональных студий записи голоса.	4	3		1
18. Устройство профессиональных студий записи шумов.	4	3		1

ИТОГО	72	64		8
-------	----	----	--	---

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство со звуком. Особенности звука.

Начинается обучение с вводной лекции - знакомства с языком, на котором общаются музыканты всего мира — элементарной теории музыки и начала гармонии. Мы постараемся максимально просто и доходчиво изложить основные правила элементарной теории музыки и начала гармонии. Это делается для того, чтобы дать общие понятия, которые по своим характеристикам очень схожи с законами съёмки кино и мультипликации. А также рассмотрим основные моменты появления звукофисации.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 2. Аналоговый и цифровой звук.

Под аналоговой подразумевают запись звуков на физический носитель таким образом, чтобы устройство воспроизведения производило колебания и создавало звуковые волны аналогичные тем, что были получены при сохранении. Цифровой звук — представление аналогового звукового сигнала в виде битовой последовательности, которая соответствует уровням электрических звуковых колебаний в определенные промежутки времени.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 3. Аналоговые и Цифровые устройства для воспроизведения звука.

Звуковая дорожка грампластинки – это пример непрерывной формы записи звука. Такую форму называют аналоговой. В электрофоне колебания движущейся по звуковой дорожке иглы превращаются в непрерывный электрический сигнал.

В XX веке был изобретен магнитофон — устройство для записи звука на магнитную ленту. Здесь также используется аналоговая форма хранения звука. Только теперь звуковая дорожка — это не механическая «бороздка с ямками», а линия с непрерывно изменяющейся намагниченностью. С помощью считывающей магнитной головки создается переменный электрический сигнал, который озвучивается акустической системой.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 4. Микрофон. Виды микрофонов.

Поскольку звуковая информация это механические колебания частиц среды, то основной задачей микрофона является преобразование этих механических

колебаний в электрические. Следовательно, в микрофоне должен быть воспринимающий элемент, реагирующий на малые механические колебания среды. Кроме того, должен быть элемент, позволяющий создать переменный электрический сигнал, пропорциональный воздействию внешнего малого механического воздействия, передаваемого с воспринимающего элемента. И, наконец, должен быть связующий механический элемент или пропорциональное изменение какого-либо физического поля, чем обеспечивается взаимодействие этих двух предыдущих элементов. Микрофоны бывают шести типов: угольный, электромагнитный, электродинамический катушечный, электродинамический ленточный, конденсаторный (электростатический и электретный), пьезоэлектрический.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 5. Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.

Частота звука - это количество появлений волны за единицу времени, то есть количество колебаний волны за секунду. Но человеческое ухо не может уловить звуки всего спектра частот, а лишь его малую часть. Так человек не может уловить звуковые колебания частотой ниже 20 Гц – называются инфразвуковыми, и колебания частотой выше 20 кГц – ультразвуковыми.

В цифровом мире нет ничего непрерывного – все имеет определенное математическое значение. В аналоговом мире звуковая волна достигнет своего пикового значения, и все значения от 0 дБ до пика будут существовать. А в цифровом сигнале существует ограниченное число возможных значений амплитуды.

Частота дискретизации, возможно, наиболее спорный вопрос в мире цифровой аудиозаписи. Частота дискретизации определяет, как быстро компьютер делает те самые снимки звука.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.

Перечислим все виды аналоговой записи до революции цифровой записи: · Фоноавтограф (1857), Фонограф (1878), Граммофон (1887), Патефон (1907), Электрофон (1925), Магнитофон (1932).

Под цифровой записью понимают оцифровку и сохранение звука в виде набора бит (битовой последовательности), который описывает воспроизведение тем или иным устройством. Магнитная цифровая звукозапись. Запись цифровых сигналов производится на магнитную ленту. Выделяют два типа записи: продольно-строчная система записи — в которой лента движется вдоль блока неподвижных магнитных головок записи/воспроизведения: DASH (1982) (англ.

Digital Audio Stationary Head), DCC (1992) (англ. Digital compact cassette, цифровая компакт-кассета), наклонно-строчная система записи — в которой лента движется вдоль барабана вращающихся магнитных головок и запись осуществляется наклонно отдельными дорожками, что обеспечивает большую плотность, по сравнению с продольно-строчной системой записи (DAT (1987) (англ. Digital audio tape)), Магнитооптическая запись -излучение лазера разогревает участок дорожки выше температуры точки Кюри, после чего электромагнитный импульс изменяет намагниченность, создавая отпечатки, эквивалентные питам на оптических дисках. Считывание осуществляется тем же самым лазером, но на меньшей мощности, недостаточной для разогрева диска: поляризованный лазерный луч проходит сквозь материал диска, отражается от подложки, проходит сквозь оптическую систему и попадает на датчик. При этом в зависимости от намагниченности изменяется плоскость поляризации луча лазера (эффект Керра), что и определяется датчиком. Виды - Минидиск (MD) (1992), Hi-MD (2004), Лазерная запись.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях

Общий обзор программ, специализирующийся записью, редактированием, воспроизведение звука. При обзоре больше внимания уделяется мультитрековым программам, таким как Sakewalk, Cubase, Piramix, Soundforge Pro Tools, - история их возникновения и совершенствования на фоне компьютерной революции.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 8. Основные сходства и отличия программ звукозаписи.

На примере прошлой темы более подробно обговариваются сходство и отличия программ звукозаписи и редактирования звука

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 9. Знакомство с Sony Soudforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука. Программа для начального поражения студентов в область звука. Посвящена теоретической и практической работе в аудиоредакторе **Sony SoundForge**. Даются рекомендации по записи в аудиоредакторе дикторской речи, шумов, музыки, с последующей обработкой записи встроенными средствами обработки и спецэффектами сторонних производителей.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X.

Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 11. Знакомство с Adobe Audition.

Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere. Умение настраивать программу под себя, ориентироваться в интерфейсе, организовывать рабочее пространство и сохранять его пресеты. Простой нелинейный монтаж в программе.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Оптимизация рабочего процесса. Настройка аудиоинтерфейсов. Работа в связке с аппаратной частью - контролерами и микшерами.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 13. Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.

Основные понятия и рекомендации о монтаже звука с последующим сведением. Использование диагностических плагинов, позволяющих контролировать малейшие «негативные» изменения в звуке, а также помогающие предотвратить модуляционных искажений в конечном файле.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 14. Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему. Настройка проекта. Ориентирование в собственном проекте. Оптимизация и автоматическое удаление из проекта не задействованных материалов для облегчения объёма проекта, занимающего место в мегабайтах и гигабайтах на компьютере. Автоматический сбор исходных материалов проекта и его перенос на другой компьютер.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука - ТВ, Кино, Homeview

Почему иногда правильно сведённая звуковая дорожка неодинаково воспроизводится из разных источников - ТВ, CD, кинотеатр& Причины устранения этой проблемы. Работа на постпродакшне звука с аудиодорожкой. Подготовка к разным источникам воспроизведения, учитывая их особенности. Работа с эквалайзером.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях - CD, DVD, оптический диск

Подготовка файла для записи на разные носители. Перекодирование файлов для разных типов носителей воспроизведения звука

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 17. Профессиональные студии записи голоса.

Для записи вокала в студийных условиях как правило создается акустическая среда без реверберации. Помещение должно быть оформлено правильно с точки

зрения акустики. Для избавления от реверберации обычно используют специальную кабинку - отдельный вокальный бокс, обитый материалами гасящими звуковые отражения, и позволяющую зафиксировать голос в его истинном звучании. Преимущество такой записи состоит в том, что не приходится заниматься сопряжением искусственной и естественной реверберации.

Если помещение не имеет специальной акустической обработки, следует максимально минимизировать ее влияние на вокал. Известно, что микрофоны воспринимают не только прямой звук вокала, но и его отражения. Поэтому так важно пространство за спиной у певца. Можно снизить влияние комнаты, если поставить микрофон подальше от стен и окон или расположить экраны (звукопоглощающие щиты) по бокам и сзади вокалиста и микрофона.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 18. Профессиональные студии записи синхронных шумов.

Под синхронными шумами подразумеваются, так называемые, «игровые» шумы, существующие в кадре, которые либо единственно возможно, либо легче синхронно записать, чем найти в фондах шумотек и смонтировать. Эти шумы обуславливаются действиями персонажей, которые, как и сами их действия, наполнены многообразием уникальных черт, нюансов и характеристик, присущих только им, только в данный момент и только в данных обстоятельствах. Следовательно, создание унифицированной шумотеки, упразднившей бы запись таких шумов, крайне маловероятно. При записи синхронных шумов исполнители («шумооформители», «звукооформители») имитируют издаваемый персонажем шум при помощи имеющегося в их распоряжении реквизита, синхронно следуя за действием персонажа.

Формирование компетенций: ПКО-3.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при

освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Основными видами самостоятельной работы являются:

- выполнение заданий разнообразного характера (выполнение тренировочных тестов и т.п.)
- выполнение индивидуальных заданий,
- изучение основной и дополнительной литературы,
- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-изданиях,
- подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п.,
- подготовка презентации с использованием новейших компьютерных технологий;
- методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные библиотечные ресурсы.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программах.	ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических

	базы знаний	вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- 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 творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведен-

		ное время, результат выше пороговых значений - ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
--	--	--

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

Во время обучения студенты выполняют самостоятельные работы. Самостоятельная работа подразумевает выполнение короткого Звукового задания или – микро аудио сюжета на заданную или свободную тематику.

Аудиосценарий или аудиопостановка выполняется в одной из предложенных программ для обработки звука:

- аудиосценарий;
- аудиопостановка;

Так же студенты выполняют следующие самостоятельные задания:

- Запись звука, звукотехническая деятельность, и озвучание курсовых работ;

Итоговый контроль производится в форме зачёта с оценкой и предполагает оценку теоретических знаний и практических навыков приобретенных студентов в процессе обучения по дисциплине «Программное обеспечение и аппаратные средства».

Шкалы оценивания результатов обучения

- **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.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

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 при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

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, отсутствие выполненного практического задания.

Оценивание результатов зачета с оценкой

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий.. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ **Основная литература**

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей, М., Искусство, 1990.
2. Блок , Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
3. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры : рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Светлакова, Е. Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов культуры и искусств / Е. Ю. Светлакова ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово : КемГУКИ, 2011. – 152 с.: ил. ЭБС «Лань».
3. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
4. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
5. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
6. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.
7. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
8. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература

Акустика/ Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В. И., Подред М.А. Сапожкова — М., Радио и связь, 1989 -336 с.

- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 2. Нелинейные свойства слуха//Звукорежиссер, 1999 — №7 — С 22, 23
- Алдошина И. Основы психоакустики, Часть 3 Слуховой анализ консонансов и диссонансов// Звукорежиссер, 1999 - № 9 - С 38-40
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 5 Бинауральный слух// Звукорежиссер 2000 — № 1 — С 46—48
- Алдошина И Основы психоакустики. Часть 6 Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000 — №2 — С 40—44
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть?
- Стуховая маскировка-2//Звукорежиссер, 2000 — N"3 —С 36—38
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 8 Слуховые пороги, часть 1// Звукорежиссер, 2000 — № 4 — С 38-42
- Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах —
- Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. Под ред. И. Б. Фоменко — М Связь, 1980 — 248 с
- Бедняков М. Звуковые платы Yamaha //Компьютер Пресс, 1997 —№11 —С 282—284
- Бедняков М. Знакомьтесь — MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998 — №3 — С 37-39
- Богатырь А. Почти профессиональный звук по любительской цене// PC MAGAZINE/RUSSIAN EDIT, 1996 - № 11 -С 12-15
- Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО 1997 — №8(71) -С 5
- Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере/Пер с англ. — М
- Новосельский А. Лучше один раз услышать Звук и компьютер// Компьютеры + прогр , 1996 — № 9. — С 45-52
- Обломкин С. Fruity Loops 3 0 — это уже не игрушка// Магия ПК, 2001 — № 4 — С 16, 17
- Орган во времени и пространстве// Наука и жизнь, 1992 — № 1 — С 74-80

5. 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 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215	1 12 12 12
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H	1 8 8 8 8 7 1
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1

	<p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Тб -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215</p>	<p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>
--	---	-------------------------------

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Преподаватель должен обеспечить студента списком литературы по данному курсу. Рекомендовать фильмы для самостоятельного просмотра, учитывая полученные знания по теоретическому курсу и иллюстрирующие пройденный материал. Консультировать студента при выполнении практических заданий и упражнений. Анализировать выполненные самостоятельные работы, выявлять недоработки и предлагать возможные варианты исправления.

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического.

Студент самостоятельно выполняет упражнения применяя знания и навыки, полученные в течении курса.

При подготовке итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить свою творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

**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 И ПРАКТИКА МОНТАЖА»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и практика монтажа» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733.

Специализация – Режиссер мультимедиа

Автор: Е.Г.Яременко, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Теория и практика монтажа» - изучение основных принципов монтажа и различных монтажных теорий. Эволюция экранных искусств и аудиовизуального мышления, исследование возможностей искусства монтажа на примерах экранных произведений отечественного и зарубежного кинематографа демонстрируют нам диапазон изучаемой дисциплины. Для понимания принципов монтажного повествования и закрепления полученных знаний, большое значение имеет практический опыт, получаемый студентами при выполнении учебных заданий и упражнений. Практические занятия проходят в классах компьютерного монтажа. Изучение монтажных теорий, возможностей цифрового монтажа а также специальных эффектов проходит в рамках лекционного курса, кинопросмотров и практических занятий в классе компьютерного монтажа, индивидуальных занятий и самостоятельной работы.

Задачи дисциплины

- научить создавать раскадровку - монтажную последовательность кадров на бумаге, перевод вербального повествования посредством образного мышления в невербальное повествование, прорисовка сюжета сценария в ключевые кадры аудиовизуального повествования;
- дать знания о принципах комфортного монтажа и понимание специфических особенностей аудиовизуального мышления в различных видах кинематографа;
- дать представление о монтаже, как о выразительном и изобразительном средстве;
- рассказать о современных тенденциях в современном программном обеспечении;
- дать знания о разных контейнерах, кодеках и форматах необходимых для выбора предпочтительной системы монтажа и дальнейшему взаимодействию с другими участниками процесса монтажа;
- изучить различные компьютерные программы цифрового монтажа, создания титров, коррекция цвета и обработка финального изображения посредством монтажной программы;

в сфере подготовки к профессиональной деятельности:

- развивать умение замечать и анализировать достоинства и ошибки монтажных решений игровых, документальных, анимационных фильмов и современных мультимедиа;
- научить выражать замысел в виде раскадровки, и в форме аниматика используя различные приёмы монтажного построения экранного произведения;

- объяснить производственную цепочку монтажа, взаимосвязь работы режиссёра с аудиовизуальным произведением и работы звукорежиссера, колориста, специалиста по визуальным эффектам;

в сфере практической работы студентов:

- содействовать приобретению умения работать в творческом коллективе;
- способность сотрудничеству с остальными участниками постпродакшена);
- освоить программное обеспечение Avid Media Composer;
- освоить программное обеспечение Final Cut Pro;
- освоить наиболее часто встречающиеся схемы съемок и последующего монтажа статичных и динамичных сцен (диалог, погоня, танец, схватка);
- освоить многокамерный монтаж;
- освоить возможности программ монтажа в создании мультимедийных сцен (полиэкранный, хромакей, треккинг, маски).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и практика монтажа» относится к базовой части основной образовательной программы Б1.О.20, её изучение осуществляется на 1,2,3,4 курсе.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплины «Режиссура мультимедиа».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетные единицы, 828 академических (621 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой – в 1, 2, 4, 6 семестрах, экзамен – в 7 и 8 семестрах.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

- **ПКО-1** Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов;

реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

- **ПКО-3** Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

- **ПКО-5** Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложнопостановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа — проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.

Знает:

ПКО-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений;

Умеет:

ПКО-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа;

организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих;

Владеет:

ПКО-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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:	369	43	38	59	68	43	38	42	38
Лекции:	76	16	14	16	30	-	-	-	-
Практический блок:	226	18	16	34	30	34	30	34	30
Практические занятия	226	18	16	34	30	34	30	34	30
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	363	23	28	13	34	101	28	102	34
Индивидуальные занятия:	67	9	8	9	8	9	8	8	8
Контроль	96	6	6		6		6	36	36
Вид промежуточной аттестации	ЗаО Экз	ЗаО	ЗаО		ЗаО		ЗаО	Экз	Экз
ИТОГО:	часов 828	72	72	72	108	144	72	180	108
Общая трудоемкость	зач. ед. 23	2	2	3	3	4	2	4	4

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетные единицы, 828 академических (621 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой – в 1, 2, 4, 6 семестрах, экзамен – в 7 и 8 семестрах.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Монтаж как художественная форма	34	5	10	3	16
2	Тема 2. Монтаж как выразительное средство «Эффект Кулешова» и принцип сопоставления.	34	5	10	3	16
3	Тема 3. Понятие кинокадра Крупности планов.	34	5	10	3	16
4	Тема 4. Кадр – основа визуального языка. Выразительность и изобразительные характеристики кадра.	34	5	10	3	16
5	Тема 5. Мизансцена – как выразительное средство режиссерского искусства.	34	5	10	3	16
6	Тема 6. Монтажная форма фильма Монтажная фраза, сцена, эпизод.	34	5	10	3	16
7	Тема 7. Время и пространство Условность в кино. Режиссер и временной поток.	34	5	10	3	16
8	Тема 8. Трансформация времени Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре.	34	5	10	3	16
9	Тема 9. Движение в фильме Движение в пространстве и во времени.	34	5	10	3	16
10	Тема 10. Внутрикадровый монтаж. От общего к частному. От детали к общему плану.	34	5	10	3	16
11	Тема 11. Склейка. Соединение монтажных фраз Склейка-столкновение.	34	5	10	3	16
12	Тема 12. Монтаж как средство повествования. Виды монтажа.	34	5	10	3	16
13	Тема 13. Создание образа монтажным путем При помощи игровых кусков.	36	7	10	3	16
14	Тема 14. Эффект осмысленного нарушения правил монтажа.	34	5	10	3	16
15	Тема 15. Ритм и темп	35	5	10	3	17

	Ритмическое построение движения					
16	Тема 16. Звук как элемент языка аудио - визуальных искусств.	35	5	10	3	17
17	Тема 17. Звуковой образ персонажа. Звуковой образ героя.	35	5	10	3	17
18	Тема 18. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма.	35	5	10	3	17
19	Тема 19. Основы нелинейного монтажа. Знакомство с цифровыми монтажными программами.	37	7	10	3	17
20	Тема 20. Специальные эффекты. Монтажный переход – как эффект.	39	7	12	3	17
21	Тема 21. Создание титров. Титры и их визуальное решение.	37	5	12	3	17
22	Тема 22. Обработка и запись видео. Преобразование форматов видеоизображения	43	7	12	4	20
	Контроль	96				
	ИТОГО	828	76	226	67	363

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Монтаж как художественная форма.

Типология монтажа. Монтаж – как средство повествования и способ режиссерского мышления. Монтажная форма в литературе. Зарождение структурного анализа художественного текста. Литературный сценарий как монтажная структура. Перевод монтажной структуры литературного текста в режиссерский сценарий и операторский монтажный план.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 2. Монтаж как выразительное средство «Эффект Кулешова» и принцип сопоставления.

«Эффект Кулешова» и принцип сопоставления, рождение экранного образа. Обзор литературы по теме «Монтаж как выразительное средство». Эволюция искусства киномонтажа (краткий обзор).

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 3. Понятие кинокадра Крупности планов.

Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. История крупного плана.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 4. Кадр – основа визуального языка Выразительность и изобразительные характеристики кадра.

Выразительность и изобразительные характеристики кадра. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные. Глубина кадра, глубинная мизансцена.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 5. Мизансцена – как выразительное средство режиссерского искусства.

Различия театральной мизансценой и «экранной» мизансцены. Понятие мизанкадра. Мизансцена в современных экранных произведениях.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 6. Монтажная форма фильма. Монтажная фраза, сцена, эпизод.

Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка. Монтажная форма фильма. Простейшие правила монтажа изображения. Начало и конец кадра, монтажной фразы, эпизода, фильма.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 7. Время и пространство Условность в кино. Режиссер и временной поток.

Условность в кино. Режиссер и временной поток. Ход времени на стыке кадров. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 8. Трансформация времени. Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре.

Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства. Нелинейное построение.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 9. Движение в фильме. Движение в пространстве и во времени.

Движение в пространстве и во времени. От чего зависит скорость движения на экране. Возможные ошибки. Движение объекта и камеры. Преимущества монтажного продолжения движения. Движение мысли и действия.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 10. Внутрикадровый монтаж . От общего к частному. От детали к общему плану.

От общего к частному. От детали к общему плану. Плюсы и минусы внутрикадрового монтажа, потери и приобретения. Однозначность и многозначность кадра. Простота кадра и многозначность эпизода. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 11. Склейка. Соединение монтажных фраз. Склейка-столкновение.

Склейка-столкновение. Склейка мягкая. Комфортное соединение планов. Связь между кусками: формальная внешняя, смысловая, звуковая, связь психологическая.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 12. Монтаж как средство повествования. Виды монтажа

«Монтаж аттракционов» как метод построения аудиовизуальных искусств.

Последовательный, параллельный монтаж. Ассоциативный, аналитический монтаж. Поэтический, ритмический, клиповый монтаж. Дистанционный монтаж.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 13. Создание образа монтажным путем при помощи игровых кусков.

При помощи игровых кусков. Монтаж и актер. Акцент. Эмоциональное накопление. Игра на контрастах, изобразительное и светотеневое решение.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 14. Эффект осмысленного нарушения правил монтажа.

Эффект совмещений расстояний. Эффект контраста. Не комфортный монтаж как авторский прием. «Монтаж по мысли», дистанционный монтаж.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 15. Ритм и темп. Ритмическое настроение движения.

Ритмическое построение движения. Ритмическая форма фильма как сочетание внутрикадрового ритма, темпа и монтажного ритма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 16. Звук как элемент языка аудио - визуальных искусств.

Какие изменения принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Синхронный звук. Нереалистический звук. Звуковые ассоциации.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 17. Звуковой образ персонажа. Звуковой образ героя.

Звуковой образ героя. Звуковой контрапункт. Вертикальный монтаж. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 18. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма

Шумы природные. Шумы имитация. Тональность шумов. Образ и драматургия шумов. Звукозрительный образ, контрапункт. Звуковые

медиафайлы. Навигация по таймлинии. Регулировка уровней звука, аудиомикшер, синхронизация клипов. Звуковые эффекты.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 19. Основы нелинейного монтажа. Знакомство с цифровыми монтажными программами.

Знакомство с цифровыми монтажными программами Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro, по отдельности или в комбинации. Знакомство с инструментарием монтажных программ, создание специальных эффектов, титров, Оцифровка изображений. Понятие медиафайла.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 20. Специальные эффекты. Монтажный переход –как эффект.

Специфика применения эффектов в различных видах экранных произведений. Монтажный переход как специальный эффект. Качество компьютерных изображений.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 21. Создание титров. Титры и их визуальное решение.

Титры и их визуальное решение. Титры как часть образа экранного аудиовизуального произведения.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 22. Обработка и запись видео. Преобразование форматов видеоизображения.

Преобразование форматов видеоизображения. Обработка видео, фильтры, эффекты. Запись результатов монтажа на носитель. Качество записи. Оформление материала для эфира. Технические параметры.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Содержание дисциплины по видам занятий

Лекционная часть курса знакомит студентов с основными монтажными теориями и особенностями аудиовизуальных экранных произведений.

Монтаж рассматривается как форма, средство и технология организации динамической аудиовизуальной информации на основе современных представлений о монтажных формах, знаковых систем, теории художественного текста и ряда понятий теории кино. Разбирается принципиальная схема монтажного построения литературного сценария, правила и приемы его перевода в монтажную и режиссерскую разработку, экспликация, монтажные листы.

Теоретический раздел курса вскрывает специфику творческого и технологического процесса создания аудиовизуальных экранных произведений. Знакомит с различными монтажными школами и особенностями построения экранного произведения.

Эволюция монтажных решений и теорий кинематографа. Типология монтажа, взаимные воздействия на монтажную стилистику кино, телевидения и современных мультимедиа программ.

Просмотры фильмов и других аудиовизуальных экранных произведений осуществляются в соответствии с лекционной и практической частями курса. Просмотры закрепляют теоретические знания студентов, развивают в студентах навыки к самостоятельному анализу кинопроизведений, их монтажного построения.

Просмотры и обсуждение лучших анимационных, компьютерных и традиционных кинофильмов, телефильмов, современных мультимедиа программ, созданных мастерами, а также студенческих экранных работ. Анализ вариантов творческих решений. Режиссерское видение темы.

Практические занятия – это выполняемые задания по дисциплине «Теория и практика монтажа» на протяжении всего курса обучения. Занятия воспитывают в студенте умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, экранной работы. Находить возможности ее воплощения в кинопроизведении; умение образно излагать монтажными средствами суть драматургического построения.

Практические занятия способствуют приобретению навыков работы в современных монтажных программах. Умению мастерски воплотить найденное авторское решение в аудиовизуальный образ. Обучение осуществляется путем учебной работы студентов над рядом последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания. Работа над каждым заданием, независимо от его сложности, должна протекать в следующей последовательности:

В период работы над заданием студенты просматривают фильмы соответствующей тематики. Слушают теоретический курс по данной дисциплине. Практические занятия по монтажу начинаются позже теоретических и затем идет параллельно. Студенты учатся работать в монтажных компьютерных программах: Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro по отдельности или в комбинации. Знакомство с инструментарием монтажных программ, создание специальных эффектов, титров, Самостоятельно монтируют упражнения на освоение принципов монтажа. Выполнение упражнений по пройденному теоретическому материалу. Монтируют ролик из чужого материала 1-3 минуты. Ролик должен быть четким и ясным по мысли и режиссерскому решению, технически грамотно склеен.

Практическая работа по реализации творческого замысла и выполнению учебной, курсовой работы. Студенты снимают музыкальный клип.

Индивидуальные занятия предусмотрены учебным планом.

Это индивидуальное руководство педагогом практическими заданиями по дисциплине, из расчета 0,75 часа на каждого студента в неделю в первый семестр обучения, и 0,5 часа на каждого студента в неделю во второй семестр обучения. Индивидуальный подход позволяет педагогу всесторонне раскрыть способности каждого студента, занятия проводятся со студентами в аудиториях института.

Они открывают пути понимания возможностей студента, его психологических особенностей и творческих возможностей. На этой основе может осуществляться корректировка процесс обучения.

Спектр индивидуальных занятий весьма широк: просмотр и обсуждение самостоятельных работ и упражнений, анализ и коррекция на всех стадиях учебных и курсовых работ. Индивидуальные занятия строятся вокруг практических проблем студента в выполнении упражнений и учебных работ.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется в ходе учебного процесса и консультаций студентов, по результатам выполнения практических заданий, упражнений и учебных работ в рамках практических занятий и как самостоятельная работа:

- Исполнение элементарных упражнений по монтажу, хронометраж от 5-10 мин.

Темы: Монтаж по крупности, по движению, монтаж диалогов, по смещению оси съемки, построение глубинной мизансцены, съемка одним планом.

- Монтажная съемка и монтаж наблюдений 3 сюжета по 1 минуте.

Темы: «Ожидание», «Человек в действии», «Город».

- Монтаж рекламного ролика фильма, хронометраж 1 мин.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5	
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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий.	ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- 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 творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий;

		- практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
3	ПКО-5	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Теория и практика монтажа» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Экзамен.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы.

Экзамен

Экзамен состоит из двух частей:
Устный ответ по теоретическому курсу дисциплины. Экзаменационные вопросы представлены в ПРИЛОЖЕНИИ.

1. Показ учебной работы.

На экзамен студент представляет экранную работу по выбору:

1. Рекламный ролик фильма
2. Анимационный сюжет или мультимедиа проект.
3. Музыкальный видеоклип

Шкалы оценивания результатов обучения

• 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.

• **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**
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 при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

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, отсутствие выполненного практического задания.

• **Оценивание результатов экзамена**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;

- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

3.3. Самостоятельная работа студентов

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

Примерная тематика учебных работ

1. Проработка монтажного построения литературного сценария и режиссерской экспликации, монтажное построение сюжетов, монтажная съёмка, монтаж экранной работы, обработка изображения и цветокоррекция, монтажные переходы как специальные эффекты.
2. Создание рекламного или музыкального клипа, анимационного фильма или компьютерной игры.
3. Оригинальная монтажная работа в виде перемонтированного киноголика или оригинального видеосюжета.

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

Основная литература

1. Кузнецов Г. и др. Телевизионная журналистика. М., МГУ, 1994
2. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. М., 1999

3. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. СПб., 2000
4. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес. М., Триумф, 1996
5. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах. М., Искусство, 1980
6. Саппак В. Телевидение и мы. М., 1988
7. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах. М., Искусство 1954-61
8. Станиславский К., Чехов М. М., Артист. Режиссер. Театр, 2003
9. Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993
10. Тележурналистика: Учебник. М., 1993
11. Теплиц Е. Кино и телевидение в США. М., Искусство, 1984
12. Чаплин Ч. О себе и своем творчестве в 2-х томах. М, Искусство, 1990
13. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти томах. М., Искусство, 1964-71

Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
2. Багиров Э. Очерки теории телевидения. М., 1978
3. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М., Искусство, 1990
4. Базен А. Ренуар Ж. Музей кино. М., 1995
5. Бергман о Бергмане. М., Радуга, 1985
6. Бертольд Брехт о театре. Сборник статей. М., 1960
7. Бессон Р. Музей кино. М., 1994
8. Брук П. Блуждающая точка. СПб, 1996
9. Брук П. Пустое пространство. М., Прогресс, 1976
10. Бунюэль о Бунюэле. М., радуга, 1989
11. Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., ВТО, 1959
12. Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. Тбилиси, 1989
13. Висконти Л. М., Искусство, 1986
14. Выготский Л. Психология искусства. М., 1987
15. Гете И. Статьи и мысли об искусстве. Л.-М., 1966
16. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982
17. Гладков А. Мейерхольд В. в 2-х томах. М., СТД, 1990
18. Гоголь и театр. М., 1952
19. Голдовская М. Человек крупным планом. М., 1981
20. Головня А. Мастерство кинооператора. М., 1995
21. Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. М., 1952
22. Гротовский Е. От бедного театра к...проводнику. М., Артист. Режиссер. Театр, 2003
23. Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино. М., Искусство, 1982
24. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964
25. Дробашенко С. Феномен достоверности. М., 1980
26. Зоркая Н. Творческий путь А.Д. Попова. М., 1954
27. Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. М., Искусство, 1994
28. Ивенс И. Современный документальный фильм. М., искусство, 1970

29. Кармен Р. О времени и себе. М., 1971
30. Кино Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989
31. Кнебель. Вся жизнь. М., 1968
32. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1961
33. Кнебель М. Поэзия педагогики. М., ВТО, 1976
34. Козинцев Г. Собр. соч. в 3-х томах. Л., Искусство, 1982
35. Комаров С. История зарубежного кино. М.
36. Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974
37. Крэк Г. Искусство театра. СПб, 1913
38. Кэрролл В. Новости на ТВ. М., 2000
39. Льюис Б. Диктор телевидения. М., Искусство, 1973
40. Мейерхольд В. Статьи, беседы. 1-2 тома. М., Искусство, 1968
41. Мир и фильмы А. Тарковского. Сборник статей. М., Искусство, 1991
42. Митта А. Кино между адом и раем. М., 1999
43. Михоэлс С. Статьи. Беседы. Речи. М., 1960
44. Муратов С. Пристрастная камера. М., 1975
45. Мюллер В. Декорационное оформление спектакля. М., 1956
46. Немирович-Данченко В. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1952
47. Нижний В. на уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., Искусство, 1958
48. Ночи Карибии. От замысла к фильму. Киноцентр. М., 1991
49. Основы режиссуры документального фильма. Сборник. М., 1972
50. Пастернак Б. Об искусстве. М., Искусство, 1990
51. Пелешьян А. Мое кино. Ереван, 1988
52. Попов А. Воспоминания и размышления. ВТО, 1963
53. Попов А. О художественной условности спектакля. М., 1959
54. Попов А. Спектакль и режиссер. М., 1961
55. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1974
56. Пушкин и театр. М., 1953
57. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб, Азбука-классика, 2001
58. Ренуар Ж. М., Искусство, 1972
59. Ромм М. О профессии режиссера и месте кинематографа в...мире. М., ВГИК, 1991
60. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., 1982
61. Симонов Р. О театрах «переживания» и «представления». Журн. «Театр», 1956, №8
62. Стреллер Д. Театр для людей. М., Радуга, 1984
63. Таиров А. Записки режиссера. М., 1921
64. Таланкин Д. Монтаж в XXI веке. В сборнике «Оборудование для видеомонтажа». М., Groteck, 2003
65. Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994
66. Театр Гротовского. М., ГИТИС, 1992
67. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., Искусство, 1984
68. Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1968
69. Трауберг Л. Свежесть бытия. М., Киноцентр, 1988

70. Третьяков Н. Образ в искусстве. Св.-Введенская Оптиная пустынь, 2001
71. Трюфо о Трюфо. М., Радуга, 1987
72. Флаэрти Р. Сборник статей. М., 1980
73. Флоренский П. Иконостас. М., АСТ, 2001
74. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., Искусство, 1986
75. Шекспировский сборник. М., 1959
76. Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф. М., 1971
77. Эфрос А. Профессия: режиссер. М., Панас, 1993
78. Эфрос Э. Репетиция – любовь моя. М., Искусство, 1975

Рекомендуемые фильмы для самостоятельного просмотра студентами:

1. «Адмирал Ушаков» – М. Ромм
2. «Амадеус» – М. Форман
3. «Амакорд» – Ф. Феллини
4. «Андрей Рублев» (1, 2 серии) – А. Тарковский
5. «Ашик Кериб» – С. Параджанов
6. «Банды Нью-Йорка» – М. Скорсезе
7. «Бег» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
8. «Без вины виноватые» – В. Петров
9. «Бесприданница» – Я. Протазанов
10. «Бешеные деньги» – Е. Матвеев
11. «Блоу ап» – М. Антониони
12. «Борис Годунов» – С. Бондарчук
13. «Валентино» – К. Рассел
14. «Вальмонт» – М. Форман
15. «Великий воин Албании Скандербег» – С. Юткевич
16. «Воробей» – Дзеферелли
17. «Вечерние посетители» – М. Карне
18. «Век невинности» – М. Скорсезе
19. «Визит вежливости» – Ю. Райзман
20. «Восемь с половиной» – Ф. Феллини
21. «Гамлет» – Г. Козинцев
22. «Декамерон» – П. Пазолини
23. «Дети райка» – М. Карне
24. «Джейн Эйр» – Дзеферелли
25. «Джюльетта и духи» – Ф. Феллини
26. «Дочь Райна» – Д. Лин
27. «Евангелие от Матфея» – П. Пазолини
28. «Елизавета» – Шекхар Капур
29. «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» – С. Полок
30. «Иван Грозный» (1,2 серии) – С. Эйзенштейн
31. «Идиот» – В. Бортко
32. «Илья Муромец» – А. Птушко
33. «Кабаре» – Б. Фосс
34. «Казанова» – Ф. Феллини

35. «Калина красная» – В. Шукшин
36. «Король танцует» – Ж. Корбье
37. «Книга Просперо» – П. Гринуэй
38. «Конец Санкт-Петербурга» – В. Пудовкин
39. «Контракт рисовальщика» – П. Гринуэй
40. «Королева Марго» – П. Широ
41. «Король Лир» – Г. Козинцев
42. «Красное и черное» – К. Отан-Лара
43. «Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
44. «Леонара» – Л. Висконти
45. «Любовь Свана» – М. Шлендорф
46. «Людвиг» – Л. Висконти
47. «Машенька» – Ю. Райзман
48. «Мой друг Иван Лапшин» – А. Герман
49. «Медея» – П. Пазолини
50. «На последнем дыхании» – Ж.-Л. Годар
51. «Невинный» – Л. Висконти
52. «Огнем и мечем» – Е. Гофман
53. «Обретенное время» – Р.-Р. Руис
54. «Октябрь» – С. Эйзенштейн
55. «Опасные связи» – С. Фрирз
56. «Отелло» – С. Юткевич
57. «Петр I» (1, 2 серии) – В. Петров
58. «Повар, муж, жена и ей любовники» – П. Гринуэй
59. «Подранки» – Н. Губенко
60. «Покаяние» – Т. Абуладзе
61. «Путевка в жизнь» – Н. Экк
62. «Пышка» – М. Ромм
63. «Разум и чувства» – А. Вайда
64. «Реставрация» – М. Хоффман
65. «Рим» – Ф. Феллини
66. «Рим в 11 часов» – Д. Де Сантис
67. «Ромео и Джульетта» – Ф. Дзеффирелли
68. «Руслан и Людмила» (1, 2 серии) – А. Птушко
69. «Русский бунт» – А. Прошин
70. «Садко» – А. Птушко
71. «Сатирикон» – Ф. Феллини
72. «Сельская учительница» – М. Донской
73. «Сирано де Бержерак» – П. П. Раппно
74. «Сказка о царе Салтане» – А. Птушко
75. «Тегеран 43» – А. Алов, В. Наумов
76. «Фараон» – Е. Кабалерович
77. «Фани и Александр» – И. Бергман
78. «Царь Эдип» – П. Пазолини
79. «Цвет граната» – С. Параджанов

80.«Шепот и крик» – И. Бергман

5. 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 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)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
--

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
--

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Просмотровый зал
2. Фильмотека, видео- и медиатека
3. Лекционные аудитории с возможностью просмотра на VHS, DVD носителях.
4. Для выполнения практических и самостоятельных работ каждый студент должен быть обеспечен оборудованным рабочим местом нелинейного монтажа, работающим с системой Windows и Apple Macintosh.

Перечень обучающих контролирующих программ

В обучении используются компьютеры, работающие с системой Windows и компьютеры Apple Macintosh. Перечень некоторых из используемых программ: Adobe Premiere Pro, Edit, Avid, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, 3D studio Max, Maya, CorelDraw, Film box, Final Cut Pro, Elastic reality, Sound Forge, Cakewalk, World Builder, Macromedia Flash MX, Soft IMAGE.

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215	1 12 12 12
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H	1 8 8 8 8 7 1

1017	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Тб -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>
1021	<p>- Станок для съёмки компьютерной перекладки</p> <p>- Компьютер для съёмки № 2000000048796 2000000048826 2000000048833 2000000048819</p> <p>- Компьютерный монитор</p> <p>- Видеокамера Sony</p> <p>- Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV</p> <p>- Тележка для камеры Sachtler DollyDV75</p> <p>- Кабель FireWire</p> <p><u>Программное обеспечение</u></p> <p>STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации</p> <p>Номера лицензий: 1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5</p> <p>2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2</p> <p>3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>5</p>

4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	24
-Fluo Lyte 110 Dmx	3
-Fluo Lyte 330 Dmx	6
-Dedolight DLH4-300	6
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэджик арм	6
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	3
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3
-GRIP KIT – D800KIT	6
-GRIP HEAD - D200B	1
-R4500 – Стабилизатор 4500BA	
-Затемнение окон	2
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	15
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподаватель должен обеспечить студента списком литературы по данному курсу, учитывая полученные знания по теоретическому курсу и иллюстрирующие пройденный материал. Консультировать студента при выполнении практических заданий и упражнений. Анализировать выполненные самостоятельно работы, выявлять недоработки и предлагать возможные варианты исправления.

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной рабочей программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического курса.

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к итоговому устному экзамену по пройденному теоретическому курсу дисциплины «Теория и практика монтажа» студент самостоятельно готовится по билетам, предложенным в данной рабочей программе.

При монтаже итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Экзаменационные вопросы по курсу «Теория и практика монтажа»

Тема 1. Монтаж как художественная форма

Типология монтажа.

Монтаж как средство повествования и способ режиссерского мышления.

Эволюция искусства киномонтажа (краткий обзор).

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 2. Кадр – основа виртуального языка. Понятие кинокадра

Выразительность и изобразительные характеристики кадра.

Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. Эффект Л. Кулешова.

История крупного плана. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные, открытые и закрытые. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 3. Мизансцена и мизанкадр

Особенности театральной и кинематографической мизансцены, их различия.

Мизансцена как выразительное средство режиссерского искусства.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 4. Внутрикадровый монтаж

От общего к частному. От детали к общему плану. Плюсы и минусы внутрикадрового монтажа, потери и приобретения. Простота кадра и многозначность эпизода. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 5. Комфортный монтаж

1. Монтаж по крупности.
2. Монтаж по ориентации в пространстве.
3. Монтаж по композиции кадров.
4. Монтаж по свету.
5. Монтаж по цвету.

6. Монтаж по смещению оси.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 6. Монтаж по движению

2. Монтаж по направлению движения основного объекта в кадре

3. Монтаж по фазе движущихся в кадре объектов

4. Монтаж по темпу движущихся объектов

5. Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 7. Некомфортный монтаж

Ассоциативный, аналитический монтаж.

Поэтический, ритмический, клиповый монтаж.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 8. Виды монтажа

- Последовательный монтаж

- От общего к частному. От частного к общему

- Параллельный монтаж

- Рефрен в монтаже (повтор кадра, образа, мысли)

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 9. Время и пространство

Условность в кино. Ход времени на стыке кадров. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени. Нелинейное построение. Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 10. Движение в фильме

Движение в пространстве и во времени.

От чего зависит скорость движения на экране. Движение объекта и камеры.

Преимущества монтажного продолжения движения.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 11. Приемы монтажа и его виды

- Ассоциативный монтаж (метафорический монтаж)

- Тематический монтаж. Бобслей

- Аналитический монтаж

- Монтаж по мысли

- Ход времени на стыке кадров

- Концентрация пространства (увеличение и уменьшение пространства)

- Поэтический монтаж

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 12. Внутрикадровый монтаж

- Съемка одним планом
- Множественная композиция
- Поликадр

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 13. Ритм и темп

Ритмическое построение движения.

Ритмическая форма фильма как сочетание внутрикадрового ритма, темпа и монтажного ритма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 14. Звук как элемент языка аудио-визуальных искусств. Слово, музыка, шумы

Какие изменения принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд.

Синхронный звук. Нереалистический звук.

Звукозрительный образ, контрапункт.

Функции шумов и шумовое звучание.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 15. Звукозрительный монтаж

- Интервью
- Съемка и монтаж диалогов
- Монтаж изображения под музыку и закадровый текст
- Монтаж дикторского текста
- Монтаж внутреннего монолога

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 16. Многокамерный способ съемки

Монтаж интервью, репортажа, программы, док. фильма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 17. Монтажный переход как спецэффект и креативное решение

Эволюция монтажных переходов и склейки.

Особенности монтажа в зависимости от вида и жанра экранного произведения.

Специфика и особенности монтажных переходов в современных мультимедиа.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

**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
«ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ПРОИЗВЕДЕНИЙ»**

Направление подготовки, специальность	55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация	«Режиссер мультимедиа»
Форма обучения	очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Звуковое решение мультимедиа произведений» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ПООП ВО.

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: Абрасуилов Т.Г., преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ С.М.Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© 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 (модуля)
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 - 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
 - 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)
 - 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
 - 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
 - 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
 - 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели освоения дисциплины

Современное общество в своем развитии шагнуло на новую ступень сохранения впечатлений и знаний об окружающем мире на основе компьютерных технологий. Распространение интернет - сетей, широкомасштабное использование мультимедийных технологий раскрыли для режиссеров новую уникальную возможность применения профессиональных навыков в области мультимедиа.

Цели предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания звуковых партитур в соответствии с требованиями современного кинопроизводства.

Задачи дисциплины: научить студентов владеть созданием звуковых, музыкальных компилированных композиций с нулевого уровня, научиться чувствовать и понимать музыку, ритм, музыкальные акценты, работать с композиторами, уметь обосновать своё звуковое решение, также расширить уже имеющиеся знания в данной области.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Основы предмета «Звуковое решение мультимедиа произведений» состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на освоение различных современных методов создания звуковых композиций и основы постпродакшена звука в соответствии с требованиями современного кинопроизводства и анимации в кино и телевидении, изучается на 5,6 семестрах, общая трудоемкость - 72 часа, зачет в 6 семестре.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО- 3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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		
Лекции		30				16	14		
Практическая работа		34				18	16		
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		8				2	6		
Контроль									
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой		За					За		
ИТОГО:	часов	72				36	36		
Общая трудоемкость	зач. ед.	2				1	1		

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических (54 астрономических) часа. Форма аттестации – зачет в 6 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

В таблице раскрывается тематический план курса и объем часов, отводимых на изучение каждого раздела и темы дисциплины.

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Общая трудоемкость(в часах)	Виды учебных занятий		
		Количество часов		
		Лекции	ПР	СРС
5, 6 семестры				
1. Знакомство со звуком. Особенности звука.	2	1	1	
2. Аналоговый и цифровой звук.	2	1	1	
3. Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука	4	1	2	1
4. Микрофон. Виды микрофонов	4	1	2	1
5. Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.	4	1	2	1
6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.	4	1	2	1
7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях.	5	2	2	1
8. Основные сходства и отличия программ.	5	2	2	1

9. Знакомство с Sony Soudforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука.	5	2	2	1
10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X. Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.	5	2	2	1
11. Знакомство с Adobe Audition. Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere.	4	2	2	
12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами.	4	2	2	
13. Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.	4	2	2	
14. Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему.	4	2	2	
15. Сведение для разных источников вывода звука – ТВ, Кино, Homeview	4	2	2	
16. Фиксация проекта на разных носителях – CD, DVD, Оптический диск	4	2	2	
17. Устройство профессиональных студий записи голоса.	4	2	2	
18. Устройство профессиональных студий записи шумов.	4	2	2	
Контроль -зачет				
Итого	72	30	34	8
Всего 72 часа				

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство со звуком. Особенности звука.

Начинается обучение с вводной лекции - знакомства с языком, на котором общаются музыканты всего мира — элементарной теории музыки и начала гармонии. Мы постараемся максимально просто и доходчиво изложить основные правила элементарной теории музыки и начала гармонии. Это делается для того, чтобы дать общие понятия, которые по своим характеристикам очень схожи с законами съёмки кино и мультипликации. А также рассмотрим основные моменты появления звукофисации.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 2. Аналоговый и цифровой звук.

Под аналоговой подразумевают запись звуков на физический носитель таким образом, чтобы устройство воспроизведения производило колебания и создавало

звуковые волны аналогичные тем, что были получены при сохранении. Цифровой звук — представление аналогового звукового сигнала в виде битовой последовательности, которая соответствует уровням электрических звуковых колебаний в определенные промежутки времени.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 3. Аналоговые и Цифровые устройства для воспроизведения звука.

Звуковая дорожка грампластинки – это пример непрерывной формы записи звука. Такую форму называют аналоговой. В электрофоне колебания движущейся по звуковой дорожке иглы превращаются в непрерывный электрический сигнал.

В XX веке был изобретен магнитофон — устройство для записи звука на магнитную ленту. Здесь также используется аналоговая форма хранения звука. Только теперь звуковая дорожка — это не механическая «бороздка с ямками», а линия с непрерывно изменяющейся намагниченностью. С помощью считывающей магнитной головки создается переменный электрический сигнал, который озвучивается акустической системой.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 4. Микрофон. Виды микрофонов.

Поскольку звуковая информация это механические колебания частиц среды, то основной задачей микрофона является преобразование этих механических колебаний в электрические. Следовательно, в микрофоне должен быть воспринимающий элемент, реагирующий на малые механические колебания среды. Кроме того, должен быть элемент, позволяющий создать переменный электрический сигнал, пропорциональный воздействию внешнего малого механического воздействия, передаваемого с воспринимающего элемента. И, наконец, должен быть связующий механический элемент или пропорциональное изменение какого-либо физического поля, чем обеспечивается взаимодействие этих двух предыдущих элементов. Микрофоны бывают шести типов: угольный, электромагнитный, электродинамический катушечный, электродинамический ленточный, конденсаторный (электростатический и электретный), пьезоэлектрический.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 5. Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.

Частота звука - это количество появлений волны за единицу времени, то есть количество колебаний волны за секунду. Но человеческое не может уловить звуки всего спектра частот, а лишь его малую часть. Так человек не может уловить звуковые колебания частотой ниже 20 Гц – называются инфразвуковыми, и колебания частотой выше 20 кГц – ультразвуковыми.

В цифровом мире нет ничего непрерывного – все имеет определенное математическое значение. В аналоговом мире звуковая волна достигнет своего пикового значения, и все значения от 0 дБ до пика будут существовать. А в цифровом сигнале существует ограниченное число возможных значений амплитуды.

Частота дискретизации, возможно, наиболее спорный вопрос в мире цифровой аудиозаписи. Частота дискретизации определяет, как быстро компьютер делает те самые снимки звука.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.

Перечислим все виды аналоговой записи до революции цифровой записи: · Фоноавтограф (1857), Фонограф (1878), Граммофон (1887), Патефон (1907), Электрофон (1925), Магнитофон (1932).

Под цифровой записью понимают оцифровку и сохранение звука в виде набора бит (битовой последовательности), который описывает воспроизведение тем или иным устройством. Магнитная цифровая звукозапись. Запись цифровых сигналов производится на магнитную ленту. Выделяют два типа записи: продольно-строчная система записи — в которой лента движется вдоль блока неподвижных магнитных головок записи/воспроизведения: DASH (1982) (англ. Digital Audio Stationary Head), DCC (1992) (англ. Digital compact cassette, цифровая компакт-кассета), наклонно-строчная система записи — в которой лента движется вдоль барабана вращающихся магнитных головок и запись осуществляется наклонно отдельными дорожками, что обеспечивает большую плотность, по сравнению с продольно-строчной системой записи (DAT (1987) (англ. Digital audio tape)), Магнитооптическая запись -излучение лазера разогревает участок дорожки выше температуры точки Кюри, после чего электромагнитный импульс изменяет намагниченность, создавая отпечатки, эквивалентные питам на оптических дисках. Считывание осуществляется тем же самым лазером, но на меньшей мощности, недостаточной для разогрева диска: поляризованный лазерный луч проходит сквозь материал диска, отражается от подложки, проходит сквозь оптическую систему и попадает на датчик. При этом в зависимости от намагниченности изменяется плоскость поляризации луча лазера (эффект Керра), что и определяется датчиком. Виды - Минидиск (MD) (1992), Hi-MD (2004), Лазерная запись.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях

Общий обзор программ, специализирующийся записью, редактированием, воспроизведение звука. При обзоре больше внимания уделяется мультитрековым программам, таким как Cakewalk, Cubase, Piramix, Soundforge Pro Tools, - история их возникновения и совершенствования на фоне компьютерной революции.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 8. Основные сходства и отличия программ звукозаписи.

На примере прошлой темы более подробно обговариваются сходство и отличия программ звукозаписи и редактирования звука.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 9. Знакомство с Sony Soundforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука. Программа для начального поражения студентов в область звука. Посвящена теоретической и практической работе в аудиоредакторе Sony SoundForge. Даются рекомендации по записи в аудиоредакторе дикторской

речи, шумов, музыки, с последующей обработкой записи встроенными средствами обработки и спецэффектами сторонних производителей.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X.

Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 11. Знакомство с Adobe Audition.

Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere. Умение настраивать программу под себя, ориентироваться в интерфейсе, организовывать рабочее пространство и сохранять его пресеты. Простой нелинейный монтаж в программе.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Оптимизация рабочего процесса. Настройка аудиоинтерфейсов. Работа в связке с аппаратной частью - контролерами и микшерами.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 13. Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.

Основные понятия и рекомендации о монтаже звука с последующим сведением. Использование диагностических плагинов, позволяющих контролировать малейшие «негативные» изменения в звуке, а также помогающие предотвратить модуляционных искажений в конечном файле.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 14. Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему. Настройка проекта. Ориентирование в собственном проекте. Оптимизация и автоматическое удаление из проекта не задействованных материалов для облегчения объёма проекта, занимающего место в мегабайтах и гигабайтах на компьютере. Автоматический сбор исходных материалов проекта и его перенос на другой компьютер.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука - ТВ, Кино, Homeview

Почему иногда правильно сведённая звуковая дорожка неодинаково воспроизводится из разных источников - ТВ, CD, кинотеатр& Причины устранения этой проблемы. Работа на постпродакшене звука с аудиодорожкой. Подготовка к разным источникам воспроизведения, учитывая их особенности. Работа с эквалайзером.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях - CD, DVD, оптический диск

Подготовка файла для записи на разные носители. Перекодирование файлов для разных типов носителей воспроизведения звука

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 17. Профессиональные студии записи голоса.

Для записи вокала в студийных условиях как правило создается акустическая среда без реверберации. Помещение должно быть оформлено правильно с точки зрения акустики. Для избавления от реверберации обычно используют специальную кабинку - отдельный вокальный бокс, обитый материалами гасящими звуковые отражения, и позволяющую зафиксировать голос в его истинном звучании. Преимущество такой записи состоит в том, что не приходится заниматься сопряжением искусственной и естественной реверберации.

Если помещение не имеет специальной акустической обработки, следует максимально минимизировать ее влияние на вокал. Известно, что микрофоны воспринимают не только прямой звук вокала, но и его отражения. Поэтому так важно пространство за спиной у певца. Можно снизить влияние комнаты, если поставить микрофон подальше от стен и окон или расположить экраны (звукопоглощающие щиты) по бокам и сзади вокалиста и микрофона.

Формирование компетенций: ПКО- 3

Тема 18. Профессиональные студии записи синхронных шумов.

Под синхронными шумами подразумеваются, так называемые, «игровые» шумы, существующие в кадре, которые либо единственно возможно, либо легче синхронно записать, чем найти в фондах шумотек и смонтировать. Эти шумы обуславливаются действиями персонажей, которые, как и сами их действия, наполнены многообразием уникальных черт, нюансов и характеристик, присущих только им, только в данный момент и только в данных обстоятельствах. Следовательно, создание унифицированной шумотеки, упразднившей бы запись таких шумов, крайне маловероятно. При записи синхронных шумов исполнители («шумооформители», «звукооформители») имитируют издаваемый персонажем шум при помощи имеющегося в их распоряжении реквизита, синхронно следуя за действием персонажа.

Формирование компетенций: ПКО- 3

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о технических средствах выразительности звука и музыки в кино, драматургических средств его воздействия на зрителя, места и роли режиссера в творческом процессе создания звуковой и музыкальной партитуры в команде звукорежиссёра и композитора фильма.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах музыкальной и звуковой выразительности в кинематографе, об умении слышать, о возможности самому предложить своё видение звукового или музыкального решения (референса) через обладание знаниями компьютерных музыкальных программ; умении самому выполнить предварительный звуковой монтаж. Это достигается системой выполнения заданий по мультимедийному производству.

Основными видами творческих работ являются: умение писать дикторский текст на площадке и в студии в разных акустических условиях, звуковые упражнения, звуковые сценарии и т.д.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия демонстрацией примеров.) - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - подготовка докладов; - разработка теоретической основы тематики.	ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации позиции студента в теоре-	ПКО-3

	<p>тических вопросах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка навыков самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу информации о звукового, музыкального, шумового оформления в кинематографе, аудиовизуальном искусстве, и в культурной жизни общества; - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем звуковых и музыкальных решений фильмов и анимационных работ в контексте современных направлений; - выполнение творческих заданий: анализ фрагмента художественного фильма, анализ короткометражного анимационного фильма, звуковой сценарий. 	
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 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.
	<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 творческих заданий.
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% практических занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое 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 своевременно.
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка творческой темы 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 творческих просмотров.
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников; - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реали-

		зации и качества художественных решений; - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -Зачет с оценкой
--	--	---

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Зачет проходит в форме защиты звукового сценария и анализа звука и музыки в анимационной работе по заранее выбранной тематике, одобренной преподавателем.

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

Оценка **«зачет»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала.

Оценка **«незачет»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала.

Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

Оценка **«зачет»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«незачет»** - 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.

Оценивание результатов творческое задание

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

Оценка **«зачет»** - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагога.

Оценка **«незачет»** -

студент неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации

➤ Примерный перечень тематики докладов

Тема 1. Введение в область звука. Звук на заре кинематографа.

Тема 2. История появления звука. Кино без звука и его революция в кинематографе

Тема 3. Средства для записи звука от начала звукового кино до наших дней. Обзор и анализ.

Тема 4. Звук и его форматы сегодняшнего дня..

Тема 5. Звук в кино, ТВ и анимации.

Тема 6. Достижение одного звукового решения разными способами в звуковых программах.

Тема 7. Многослойность звуковой партитуры.

Тема 8. Аудиомонтаж. Баланс речи, музыки и шумов.

Тема 9. Драматургия звука.

Тема 10. Звук в театре.

Тема 11. Многожанровость звука и его современные компьютерные решения.

Тема 12. Современные компьютерные звуковые и музыкальные программы.

Тема 13. Виды микшеров и их особенность применения при аудиомонтаже.

Тема 14. Вопросы сведения окончательной звуковой партитуры для кинопоказа и телеэфира.

Тема 15. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, звукооператора, звукорежиссёра) в подготовительный период.

Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, звукооператора, звукорежиссёра) в съёмочный период.

Тема 17. Единство стиля фильма и его звукового решения.

➤ **Примерный перечень тематики обсуждений**

Тема 1. Работа со звуком на площадке.

Тема 2. Контрапункт в музыке.

Тема 3. Ритмы музыки и шумов в кино.

Тема 4. Цифровой звук и аналоговый звук.

Тема 5. Редактирование «звукового файла».

Тема 6. Звуковое решение анимационного или игрового фильма.

Тема 7. Уточнение задач в ходе совместной работы с композитором, и звукооператором кино.

➤ **Примеры творческих заданий**

1. «Сюжетный звуковой сценарий» (1-2 мин.)

2. «Перемонтаж музыкального произведения» (1-2 мин.)

3. «Музыкальная зарисовка с шумовых окружением» (1-2 мин.)

4. «Аудио постановка» (2-3 мин. в составе группы).

5. «Басня» (2-3 мин. в составе группы)

Задание для зачета

Аудио презентация с использованием компьютерных звуковых программ

Тема: Выбор темы свободный.

Жанр и вид произведения: любой - по выбору студента.

Цель задания: решение полного комплекса технических задач при создании работы. Раскрытие драматургии аудиопрезентации всеми средствами компьютерных музыкальных и звуковых программ, имеющимися в арсенале режиссера мультимедиа.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение коротких сцен с использованием компьютерных программ.

В рамках самостоятельной работы анимационные тесты выполняются в различных технологиях по согласованию с руководителем курса.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

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

Основная литература:

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина ; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст]: учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2: Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб.: Питер, 2001. - 327 с.
4. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
5. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
6. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
7. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

1. Акустика/ Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В. И., Подред М.А. Сапожкова — М., Радио и связь, 1989 -336 с.
- 2.Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 2. Нелинейные свойства слуха//Звукорежиссер, 1999 — №7 — С 22, 23
3. Алдошина И. Основы психоакустики, Часть 3 Слуховой анализ консонансов и диссонансов// Звукорежиссер, 1999 - № 9 - С 38-40

5. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 5 Бинауральный слух// Звукорежиссер 2000 — № 1 — С 46—48
6. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 6 Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000 — №2 — С 40—44
7. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть? Стуховаямаскировка-2//Звукорежиссер, 2000 — N"3 —С 36—38
8. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 8 Слуховые пороги, часть 1// Звукорежиссер, 2000 — № 4 — С 38-42
9. Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах —
10. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. Под ред. И. Б. Фоменко — М Связь, 1980 — 248 с
- Бедняков М. Звуковые платы Yamaha //Компьютер Пресс, 1997 —№11 —С 282—284
11. Бедняков М. Знакомьтесь — MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998 — №3 — С 37-39
12. Богатырь А. Почти профессиональный звук по любительской цене// PC MAGAZINE/RUSSIAN EDIT, 1996 - № 11 -С 12-15
13. Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО 1997 — №8(71) -С 5
14. Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере/Пер с англ. — М
15. Новосельский А. Лучше один раз услышать Звук и компьютер// Компьютеры + прогр , 1996 — № 9. — С 45-52
16. Обломкин С. Fruity Loops 3 0 — это уже не игрушка// Магия ПК, 2001 — № 4 — С 16, 17
17. Орган во времени и пространстве// Наука и жизнь, 1992 — № 1 — С 74-80

5. 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 LTSB 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ аудитории	Оборудование в аудитории	Кол-во
1015	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров 	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует анимационные технологии в реализации

собственного замысла по созданию мультимедийных сцен и тестов. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Звуковое решение мультимедиа произведений» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**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

Эстетика

Специальность/направление

55.05.01–Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр мультимедиа

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2024

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоккая

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____ Е. Г. Яременко

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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

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.....	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	28
3.1. Список учебной литературы.....	28
3.1.1. Основная литература.....	28
3.1.2. Дополнительная литература.....	30
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	33
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).....	34
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	34

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.04), 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 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</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>экранной интерпретации</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>
<p>ОПК-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения</p>	<p>ОПК-6-1. Объединяет и направляет творческие усилия автора сценария, актеров-исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения</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	62					34	28		
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	10					2	8		
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
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

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.		2			
3 курс, 6 семестр.					
Раздел 3. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание					
14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания.		4			
15. Основные эстетические категории		4			2
Раздел 4. Художественное творчество. Искусство					
16. Теоретические проблемы художественного творчества		4			2
17. Искусство как эстетический феномен		4			2
18. Виды искусства		4			2
Раздел 5. Эстетическая культура					
19. Эстетика, природа, экология		4			
20. Эстетика, искусство, общество, техника.		2			

Виртуалистика					
Итого:	72	62			10

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; ОПК-6	<i>Тема 1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»</i>	<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 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</p>

		<p>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; ОПК-6</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. 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; ОПК-6</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,</p>

		<p>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; ОПК-6</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.</p> <p>Космологическая гармония сфер. Гармония как единство противоположностей. Красота как симметрия частей.</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>Эстетические идеи Сократа. Целесообразность как условие прекрасного и критерий его относительности.</p> <p>Прекрасное и доброе (калокагатия). Телесное и духовное</p>

	<p>в искусстве. Искусство как подражание природе (скульптура, живопись) и созидание вещей (ремесла). Метод майевтики. Сократическая ирония. 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. 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. 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</p>
--	---

		<p>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; ОПК-6</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. Музыкальная эстетика: 5 видов музыкальных чисел. 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</p>

		<p>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>
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 6. Эстетика Возрождения	<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 всепобедителя 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 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>
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 7. Эстетика классицизма	<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</p>

		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.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 8. Эстетика Просвещения.	<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> <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.</p>
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	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,</p>

		<p>одинокчество, индивидуальная свобода. Жизнь как синтез противоречий, гармония как единство противоположностей – прекрасного и уродливого, возвышенного и смешного, старого и нового. Эстетизация безобразного. Отказ от деления искусства на «высокие» и «низкие» жанры: синтетический роман. Стилиевые особенности: живописность, символика. 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>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p>Тема 10. Немецкая классическая эстетика</p>	<p>А. Баумгартен. Введение термина «эстетика» для выделения самостоятельной области философского 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.</p> <p>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. Полемика с</p>

		<p>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 приводящая 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, действительность искусства.</p> <p>Проблемы художественной типизации.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p>Тема 11. Русская эстетика XI – первой половины XIX века</p>	<p>Художественно-эстетическая культура Древней Руси (XI – XVII вв.). Связь с античной и византийской традициями. Органическое соединение языческой и христианской культуры в древнерусской эстетике.</p> <p>Духовность, соборность, софийность, каноничность. Прекрасное и возвышенное. Категория дива. Метафоры-символы. Эстетика аскетизма и исихазма. Иконоборцы и иконопочитатели. Эстетические аспекты иконописи.</p> <p>Поэтика литературы, архитектуры, пластики, церковной музыки. Сохранение и развитие традиционных ценностей в современной православной эстетике.</p> <p>Кинематографические образы Древней Руси.</p> <p>Реформы Петра I и их значение для искусства и эстетики.</p> <p>XVIII в.: русский просветительский классицизм. М.В. Ломоносов; красота как познание; учение о «возбуждении страстей»; проблема возвышенного; теория трех штилей. В.К. Тредиаковский:</p>

		<p>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; ОПК-6</p>	<p>Тема 12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI века</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. Советская эстетика и искусство социалистического реализма.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p>Тема 13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI века</p>	<p>Художественно-эстетические тенденции середины XIX века Эстетика позитивизма (О. Конт, И. Тэн) как теоретическая основа натурализма в западноевропейском искусстве. Эстетика философии жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель). Эстетика позднего романтизма (Г. Спенсер, Дж. Рескин) и художественная практика конца XIX в. (прерафаэлиты, импрессионизм). Живопись и фотография. Проблемы фотографической выразительности (Э. Делакруа, Ш. Бодлер, Э. Золя, импрессионисты). Неклассическая эстетика Модернизм Характерные признаки неклассики в эстетике и</p>

	<p>искусстве. Философско-эстетическая специфика модернизма. Модернизм и авангард: общее и особенное. Психоналитическая эстетика. Классический фрейдизм. 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. Миф и символ в эстетике фрейдизма. Проблема интуитивных оснований творчества. Фрейдизм и сюрреализм (литература, живопись, театр, кинематограф). Концепция автоматического письма. 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 эрозе и цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоналитические мотивы в леворадикальной эстетике. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции. Процессы респектабилизации порнографии в кинематографе. Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Либи́дозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара. 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 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. Дюфрени). Теория интенциональности сознания. Проблема феноменологической редукции. Р. Ингарден о многослойной структуре художественного</p>
--	--

	<p>произведения, проблемах его интерпретации. М. Дюфренн об экзистенциальном априори художника, артизации действительности, хэппенинге в искусстве. 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.</p> <p>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).</p> <p>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 прагматизма и</p>
--	---

		<p>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 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. 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 постмодернизма.</p>
Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	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.

		<p>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.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p>Тема 15. Основные эстетические категории</p>	<p>Система эстетических категорий и возможные подходы к ее построению. Эстетическое как наиболее общая категория эстетики. Эстетическое и совершенное, гармоническое, художественное. Эстетическое и эстетское.</p> <p>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.</p> <p>Возвышенное как сверхмерное. Особенности восприятия возвышенного. Возвышенное и прекрасное. Возвышенное и героическое. Возвышенное и низменное. Специфика воплощения возвышенного в разных видах искусства.</p> <p>Трагическое. Понятие трагической коллизии. 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 неклассики: абсурд, ризома, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.</p>

Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	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. Ассоциативное мышление. Художественное мастерство. Профессионализм и любительство. Артистизм. 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 <i>nonfinito</i> 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; ОПК-6	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 <i>techne</i>, подражание, изображение, отражение, самовыражение.</p> <p>Художественность как воплощение эстетического в искусстве. Взаимосвязь содержательных и 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</p>

		<p>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; ОПК-6</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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Композиция и ансамбль. Архитектоника. Виды и типы архитектурных сооружений. Архитектурные стили, 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.</p> <p>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</p>

	<p>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, 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.</p>
--	---

		<p>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. 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 киногения. 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. Эстетические особенности немого, звукового, игрового, документального, научного, анимационного фильма. Жанры киноискусства. Авторский и жанровый кинематограф. Влияние технологических новаций</p>
--	--	---

		<p>(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. 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; ОПК-6	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; ОПК-4; ОПК-6	20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика	<p>Эстетический потенциал культуры. Взаимосвязи эстетики и философии, культурологи, истории, религии, морали, точных наук, политики на разных этапах 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. Классификация художественно-эстетической виртуальности:</p>

	<p>1) естественная виртуальность (сновидения, грезы, мечты, видения наяву, галлюцинации, детские игры, фантазирование);</p> <p>2) искусство как виртуальная реальность;</p> <p>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;</p> <p>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> <p>5) виртуальная реальность;</p> <p>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 использования 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 LTSC
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
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

Направление подготовки, специальность	55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация	«Режиссер мультимедиа»
Форма обучения	очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные музыкальные технологии» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733,

Специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа

Автор: Т.Г.Абрасуилов, преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой С.М.Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

© 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 (модуля)

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1.Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2.Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курса
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)
- 3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.4. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Компьютерные музыкальные технологии» преподносит студентам из множества программ по обработке и записи звука несколько, ориентированных на работу со звуком в кино. Режиссёры мультимедиа должны иметь общее представление о всех этапах работы со звуком начиная от поиска шумов, их записи, процесса записи диктора, подбора и монтажа музыки. В процессе работы над любой мультимедийной работой студент должен выработать собственную концепцию звучания фильма.

Специфика дисциплины и особенность её структуры заключается в том, что в рамках аудиторных и самостоятельных часов студентам предлагается выполнение небольшого по времени фрагмента записи звука (речь, шумы), анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание, студент должен наиболее полно раскрыть понимание и слышание звука, а также уметь самостоятельно ориентироваться в программах, специализирующихся на записи и обработке звука, уметь работать со звуком, знать стандарты качества звука кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания звуковых партитур в соответствии с требованиями современного кинопроизводства.

Целями освоения дисциплины «Компьютерные музыкальные технологии» являются:

- запись аудиотреков с диктором или запись шумов;
- поиск баланса или микширование записанных треков;
- обработка аудиотреков необходимыми по мнению студента эффектами;
- основное микширование, т. е. сведение многоканальной фонограммы в стереопару или мастер-трек;
- премастеринг, иначе говоря, подготовка записи для окончательной мастер записи (микса);

- мастеринг: объединение отдельных номеров в альбом, балансировка по спектру, балансировка по громкости, заключительная обработка всего проекта;
- запись на носитель (CD).

Задачи дисциплины: научить студентов владеть компьютерными музыкальными и звуковыми программами, а также музыкальными технологиями, созданием звуковых, музыкальных компилированных композиций с нулевого уровня, научиться чувствовать и понимать музыку, ритм, музыкальные акценты, работать с композиторами, уметь обосновать своё звуковое решение, также расширить уже имеющиеся знания в данной области.

Основы предмета «Компьютерные музыкальные технологии» состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на освоение различных современных методов создания звуковых композиций и основы постпродакшена звука в соответствии с требованиями современного кинопроизводства и анимации в кино и телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Компьютерные музыкальные технологии» относится к базовому разделу ОПОП и изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссер мультимедиа» в течение 7-го и 8-го семестров.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 академических часа (108 астрономических), контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 8-ом семестре.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО-1 Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента

Индикаторы достижения:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

Усвоенные студентами знания в последствии могут применяться для музыкальных, звуковых референсов при создании анимации, или мультимедийного проекта в других областях.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

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

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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
Практическая работа	64							34	30
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	80							38	42
Вид промежуточной аттестации – Зачет	За							-	За
ИТОГО:	часов	144						72	72
Общая трудоемкость	зач. ед.	4						2	2

Тематический план курса

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий		
		Количество часов		
		Практически е	КСЗ	СРС
1. Знакомство со звуком. Особенности звука.	6	2		4
2. Аналоговый и цифровой звук.	6	2		4
3. Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука	6	2		4
4. Микрофон. Виды микрофонов	6	2		4

5. Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.	8	4		4
6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.	8	4		4
7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях.	8	4		4
8. Основные сходства и отличия программ.	8	4		4
9. Знакомство с Sony Soundforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука.	8	4		4
10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X. Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.	8	4		4
11. Знакомство с Adobe Audition. Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere.	8	4		4
12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами.	8	4		4
13. Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.	10	6		4
14. Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему.	10	6		4
15. Сведение для разных источников вывода звука - ТВ, Кино, Homeview	9	3		6
16. Фиксация проекта на разных носителях - CD, DVD, Оптический диск	9	3		6
17. Устройство профессиональных студий записи голоса.	9	3		6
18. Устройство профессиональных студий записи шумов.	9	3		6
ИТОГО	144	64		80

2.2.3 Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство со звуком. Особенности звука.

Начинается обучение с вводной лекции - знакомства с языком, на котором общаются музыканты всего мира — элементарной теории музыки и начала гармонии. Мы постараемся максимально просто и доходчиво изложить основные правила элементарной теории музыки и начала гармонии. Это делается для того, чтобы дать общие понятия, которые по своим характеристикам очень схожи с законами съёмки кино и мультипликации. (Я имею ввиду драматургические, ритмические и временные законы).

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 2. Аналоговый и цифровой звук.

Обзорная лекция по истории звукозаписи: диски Эдисона, граммофон, грампластинка, магнитная лента, компакт кассета, компакт диск, DVD Audio диск, компьютерная запись звука, музыки, шумов. Рассказ о форматах записи и его особенностях.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 3. Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука.

Посвящена некоторым понятиям о звуке, его особенностях. Обзор аналоговых и компьютерных средств записи и фиксации звука, а также его обработки. Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 4. Микрофон. Типы микрофонов.

Типы микрофонов: по назначению, по принципу действия, по пространственным характеристикам направленности.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 5. Физические и технические свойства звука.

Физические свойства звука (сила звука, тембр, высота). Звуковой порог. Ультразвук и инфразвук. Частотная составляющая звука. Тембр звука. Высота звука.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.

История записи звука. Кинопленка с цифровой и аналоговой записью звука. Механическая, электромеханическая, оптическая и магнитная запись. Полный перечень видов записи цифрового звука, применяющихся на сегодняшний день – цифровая магнитная запись (формат: DAT-кассета), магнито-оптическая запись (формат miniDisc), лазерная запись (форматы CD, SACD), оптическая цифровая запись (dolby digital). Кодирование аналогового сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Воспроизведение (преобразование звука из цифрового в аналоговое) с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). ЦАПы и АЦП. Основные параметры цифрового звука. частота семплирования и битность звука. Принципы сжатия звука. Битрейт. Пространственное звучание записи (моно, стерео, долби звук)

Примеры возможных форматов: для автоответчика, для радио, для AudioCD, для озвучивания фильма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях.

Программы для обработки звуковой информации. Редакторы цифрового аудио. Программы для написания музыки. Программы-анализаторы аудио. Специализированные реставраторы аудио. Трекеры. Программы для копирования и сжатия цифрового звука с компакт-дисков. Программы для создания аудио CD.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 8. Основные сходства и отличия программ.

Продолжение предыдущей темы. Тематический обзор программ и первый анализ применимости в кинематографе каждой из программ.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 9. Знакомство с Sony Soundforge 11.

Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука. Обзор интерфейса

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X.

Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер. Обсуждение подводных «камней» при работе в аудиоредакторах.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 11. Знакомство с Adobe Audition.

Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere. Посвящена практической работе аудиоматериалом (речью, музыкой и шумами) в программе Adobe Audition. Лекции 10 и 11 взаимно дополняют друг друга и позволяют освоить теоретическую и практическую работу в программе. В лекции 11 студенты узнают, как записать аудиоинформацию в программе, как назначить эффекты для записанных треков, как работать с контроллерами, а также некоторые дополнительные приемы оживления записанной аудиопартитуры.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами. Посвящена теоретической и практической работе в программе Digidesign Pro Tools.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 13. Сведение звука в один файл.

Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель. Основные понятия и рекомендации о монтаже звука с последующим сведением. Использование диагностических плагинов, позволяющих контролировать малейшие «негативные» изменения в звуке, а также помогающие предотвратить модуляционных искажений в конечном файле.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 14. Оптимизация проекта.

Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему. Настройка проекта. Ориентирование в собственном проекте. Оптимизация и автоматическое удаление из проекта не задействованных материалов для облегчения объёма проекта, занимающего место в мегабайтах и гигабайтах на компьютере. Автоматический сбор исходных материалов проекта и его перенос на другой компьютер.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука: ТВ, Кино, Homeview.

Почему иногда правильно сведённая звуковая дорожка неодинаково воспроизводится из разных источников - ТВ, CD, кинотеатр& Причины устранения этой проблемы. Работа на постпродакшене звука с аудиодорожкой. Подготовка к разным источникам воспроизведения, учитывая их особенности. Работа с эквалайзером.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях.

CD, DVD, Оптический диск Подготовка файла для записи на разные носители. Перекодирование файлов для разных типов носителей воспроизведения звука.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 17. Устройство профессиональных студий записи голоса.

Для записи вокала в студийных условиях как правило создается акустическая среда без реверберации. Помещение должно быть оформлено правильно с точки зрения акустики. Для избавления от реверберации обычно используют специальную кабинку - отдельный вокальный бокс, обитый материалами гасящими звуковые отражения, и позволяющую зафиксировать голос в его истинном звучании. Преимущество такой записи состоит в том, что не приходится заниматься сопряжением искусственной и естественной реверберации.

Если помещение не имеет специальной акустической обработки, следует максимально минимизировать ее влияние на вокал. Известно, что микрофоны воспринимают не только прямой звук вокала, но и его отражения. Поэтому так важно пространство за спиной у певца. Можно снизить влияние комнаты, если поставить микрофон подальше от стен и окон или расположить экраны (звукопоглощающие щиты) по бокам и сзади вокалиста и микрофона.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 18. Устройство профессиональных студий записи шумов (Фоли студии).

Под синхронными шумами подразумеваются, так называемые, «игровые» шумы, существующие в кадре, которые либо единственно возможно, либо легче синхронно записать, чем найти в фондах шумотек и смонтировать. Эти шумы обуславливаются действиями персонажей, которые, как и сами их действия, наполнены многообразием уникальных черт, нюансов и характеристик, присущих только им, только в данный момент и только в данных обстоятельствах. Следовательно, создание унифицированной шумотеки, упразднившей бы запись таких шумов, крайне маловероятно. При записи синхронных шумов исполнители («шумооформители», «звукооформители») имитируют издаваемый персонажем шум при помощи имеющегося в их распоряжении реквизита, синхронно следуя за действием персонажа.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

2.2.4 Занятие с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- семинары;
- лекция – консультация, видеолекция
- мультимедиалекция

Семинары ведутся в двух направлениях – семинары просмотровые и творческие.

Просмотровые семинары проводятся после просмотра анимационных, игровых, документальных и др. фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью программы. В процессе обсуждения, делается акцент соответственно темам учебной программы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
---	--------------------------	--------------------

1	ПКО-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

4. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-1, ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программах.	ПКО-1, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения;

	навыков практического использования знаний	- участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- 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 творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ

Шкалы оценивания результатов обучения

•Оценивание результатов обсуждения

Зачтено/не зачтено

Зачтено:

- студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Незачтено:

- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Незачет может быть связан с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

Оценивание выполненных творческих (практических) заданий

Зачтено/не зачтено

Зачтено:

- студент показывает полные и глубокие знания программного материала.

Незачтено:

- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

3.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение работы по созданию дизайна сайта.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,

- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

- Акустика/ Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В. И., Подред М.А. Сапожкова — М., Радио и связь, 1989 -336 с.
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 2. Нелинейные свойства слуха//Звукорежиссер, 1999 — №7 — С 22, 23
- Алдошина И. Основы психоакустики, Часть 3 Слуховой анализ консонансов и диссонансов// Звукорежиссер, 1999 - № 9 - С 38-40
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 5 Бинауральный слух// Звукорежиссер 2000 — № 1 — С 46—48
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 6 Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000 — №2 — С 40—44
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть? Стуховаямаскировка-2//Звукорежиссер, 2000 — №3 —С 36—38
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 8 Слуховые пороги, часть 1// Звукорежиссер, 2000 — № 4 — С 38-42
- Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах —
- Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. Под ред. И. Б. Фоменко — М Связь, 1980 — 248 с
- Бедняков М. Звуковые платы Yamaha //Компьютер Пресс, 1997 —№11 —С 282 —284
- Бедняков М. Знакомьтесь — MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998 — №3 — С 37-39
- Богатырь А. Почти профессиональный звук по любительской цене// PC MAGAZINE/RUSSIAN EDIT, 1996 - № 11 -С 12-15
- Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО 1997 — №8(71) -С 5
- Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере/Пер с англ. — М
- Новосельский А. Лучше один раз услышать Звук и компьютер// Компьютеры + прогр , 1996 — № 9. — С 45-52
- Обломкин С. Fruity Loops 3 0 — это уже не игрушка// Магия ПК, 2001 — № 4 — С 16, 17
- Орган во времени и пространстве// Наука и жизнь, 1992 — № 1 — С 74-80
- Шпунт Я. До чего дошла наука1 // Компьютер и жизнь, 1998 — №8 — С 34-35
- Щербина В. И. Цифровая звукозапись — М Радио и связь, 1989 —190 с.
- Эйткен П. , Джерал С. Visual C++для мультимедиа — Киев "КОМИЗДАТ", 1996 —384 с
- Яковлев А. " Загружается звук " // Компьютерра, 1999 — №8 — С 36—37
- Яковлев А. Сам себе дирижер//Домашний компьютер, 1999 —№7,8 —С 26-29

Дополнительная литература:

- Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры, М., 1999
- Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики, СПб., 2000

Нисбет А. Звуковая студия Техника и методы использования — М., Связь, 1979 —464 с.

Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес, М., Триумф, 1996

Теплиц Е. Кино и телевидение в США, М., 1996

Феллини Ф. Деталь фильм, М., Искусство, 1984

Чаплин Ч. О себе и своем творчестве в 2-х томах, М., Искусство, 1990

Фильмы для самостоятельного просмотра и анализа звукового оформления:

«Форест Гамп» (реж .Р. Земекис)

«Зелёная миля»

«Планета обезьян» (историческая антология)

«Война и Мир» (реж. Бондарчук)

«Эффект бабочки»

«Алладин»

«Амели»

«Пианино»

«8 с половиной» (реж .Феллини)

«Ромео и Джульетта» (реж. Дзиферелли)

«Часы»

«Властелин колец»

«Неизвестный»

«Маленький Никола»

«Параллельные миры»

**5. 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 LTSB 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
	- оперативная память – 32 Gb	12
	-системный диск – SSD 254Gb	
	-дата диск – SATA 1Тб	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
	-операционная система – Windows 10 64Bit	
	- Монитор LG25UM58-P	
	- Наушники Sennheiser HD215	
	Программное обеспечение аудитории	
	-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров	
	-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №:	8
	41012400000086	
	41012400000087	
	41012400000088	
	41012400000089	
	41012400000090	
41012400000091		
41012400000092		

	<p>41012400000093</p> <ul style="list-style-type: none"> - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров 	<p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>
1017	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров 	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического.

Студент самостоятельно выполняет упражнения применяя знания и навыки, полученные в течении курса.

Готовясь к итоговому зачету по пройденному теоретическому курсу студент самостоятельно готовится по билетам, вопросы которых предложены в данной программе.

При подготовке итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить свою творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

**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

Антология современной анимации

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **Очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Антология современной анимации» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ПООП ВО.

Специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа

Автор: Лукиных Наталья Владимировна, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М.
Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

© 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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Структура дисциплины

2.2.2. Тематический план курс

2.2.3. Содержание дисциплины

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1 Текущий контроль знаний по дисциплине

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Антология современной анимации» относится к базовой части основной образовательной программы.

Цель – освоение современного культурного багажа и профессиональных традиций мировой анимации как серьезного синтетического искусства, объединившего самые разные формы художественного творчества (изобразительное искусство, кино, театр, музыка, драматургия, видеоарт и другие формы современных пластических искусств), а также формирование профессионального вкуса, творческого кругозора и широты эстетических воззрений у будущих специалистов анимационного кино, компьютерного дизайна и родственных сфер творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

- знакомство студентов с многообразием форм, стилей, традиций различных школ мирового анимационного кино и видеоарта;
- концентрированная информация о творческих достижениях и профессиональных открытиях выдающихся мастеров и школ анимации из разных стран в постоянном сопоставлении анимационной классики с яркими явлениями современного экранного искусства и с новыми звездными работами из текущего репертуара мировых кинофестивалей или индустриальной продукции мировой анимации;
- развитие профессионального художественного вкуса и кругозора для грамотного восприятия и квалифицированного анализа произведений анимационного искусства и мультимедиа;
- изучение эстетических законов и профессиональных особенностей анимационного кино на примерах выдающихся произведений мировой анимации, которые обогащают творческое мировоззрение и профессиональные навыки начинающих режиссеров кино и телевидения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Антология современной анимации» относится к основному разделу ОПОП и представляет собой курс лекций с кинопоказами для студентов факультета анимации и мультимедиа. Курс ориентирован на

подготовку будущих режиссеров мультимедиа, предлагает студентам профессионально структурированную информацию о многообразии возможностей современного искусства анимации и индустрии анимационного кино для формирования профессионального кругозора будущих специалистов анимации и мультимедиа и для их полноценной ориентации в сфере профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академических часа. Форма аттестации – экзамен на 2 семестре.

Вся вербальная информация по конкретной теме обязательно сопровождается показом анимационных фильмов и документальных сюжетов, которые специально подбираются для каждого занятия.

Учитывая постоянное расширение материала курса за счет новых анимационных работ, которые невозможно просмотреть в процессе занятий, студентам предлагается самостоятельно осматривать часть фильмов в интернете по заданному списку в качестве домашних заданий, а также знакомиться с новой научной литературой и серьезной публицистикой об анимационном кино.

Программа дисциплины «Антология современной анимации» в сочетании с профилирующими дисциплинами факультета анимации и компьютерной графики (как мастерство режиссера, актерское мастерство, техника анимационного движения, мастерство анимации и др.) дает возможность студентам:

- * составить максимально полное представление о многообразии современных возможностей и национальных традиций мирового анимационного искусства и видеоарта;
- * познакомиться с новейшими тенденциями и формами мировой анимационной индустрии, в которой им предстоит работать,
- * помогает определить собственный творческий потенциал в контексте современных достижений анимации и ориентиры в будущей профессиональной карьере.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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.

Знает:

ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;

ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса;

ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств;

ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино;

Умеет:

ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации;

ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры;

ОПК-1.7. самостоятельно овладевать

знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;

Владеет:

ОПК-1.8. профессиональной терминологией;

ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры.

ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.

ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.

Знает:

ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей;

ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы;

Умеет:

– **ОПК-4.3.** объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах;

Владеет:

ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры;

ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	В том числе по семестрам:	
		1	2
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	34	30
Практический блок:	64	34	30
Практические занятия	64	34	30
2. Самостоятельная работа студента	44	38	6
Вид промежуточной аттестации – экзамен	36	-	36
ИТОГО:	часов	144	72
Общая трудоемкость	зач. ед.	4	2

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академических часа.

Форма аттестации – экзамен на 2 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов				СРС
		Все го	Контактная работа обучающихся с Преподавателем			
			Лекци и	Пр	лаб.	
I курс, 1 семестр						
1	Вводная лекция с показом – природа анимационного искусства, иллюзия движения и одушевление на исторических и современных примерах. От эпохи оптических игрушек к новейшим формам анимации и мультимедиа. Образ популярного героя в рисованном кино начала XX века и в современной анимации.	4		2		2
2	Зарождение традиций объемной анимации в начале XX века и их продолжение в современном искусстве.	4		2		2
3	Шедевры и традиции силуэтной анимации – пионеры и продолжатели. Графические эксперименты с игольчатым экраном – в начале 20 века и ныне.	4		2		3

4	Авангардные формы в творчестве пионеров советской анимации в 20-30-е годы и продолжение традиций в отечественной анимации с 60-х г.г.	4		2			2
5	Социальные и художественные тенденции развития мировой анимации -от авторских экспериментов к созданию индустрии рисованного кино с 30-40-х годов в США и в СССР. Идеология и эстетические каноны «железного занавеса» в советской анимации, пропагандистские формы в современной анимации.	4		2			2
6	Процесс обновления мировой анимации после Вт. мировой войны. – от авангардных форм (О.Фишингера и Н.МакЛарена) к новой эстетике 60-х. и к современным тенденциям.	4		2			2
7	Феномен Загребской школы анимации, ее открытия и последователи в Восточной Европе. Б. Бозетто и мастера карикатурной анимации 60-70 годов, современная анимация Италии.	4		2			2
8	Профессиональные открытия и творческие достижения пионеров чешской объемной анимации 40-60 годов прошлого века. Художественные открытия и киноэксперименты современных мастеров чешской анимации.	4		2			2
9	От традиций патриархов к новым формам авторской анимации в Чехии и Словакии. Влияние чешской анимации на восточно-европейскую и советскую школу мультикино.	3					3
10	Традиции и открытия патриархов Британской рисованной анимации 40-50—60х г.г. Достижения и звезды современного рисованного кино в Британии.	5		2			2
11	Традиции, открытия и звезды объемной анимации Британии. Авангард и эксперимент. формы в современной анимации Британии. Успехи и особенности анимационных киношкол Британии. Звезды и многообразие форм новой британской анимации.	4		2			2
12	Традиции и открытия звезд авторской анимации Канады – (Эксперименты К.Лив и ее последователи). Художественные открытия в творчестве великого канадского режиссера Фредерика Бака и его последователи в России.	4		2			2
13	Многообразие художественных стилей и технологических форм в современной канадской анимации.	4		2			2
14	Достижения, мастера и знаменитые школы Бельгийской анимации. Знаменитые совместные проекты анимационных студий стран Бенелюкса и Франции.	4		2			2
15	Выдающиеся мастера и особенности голландской школы анимации.	2		2			
16	Открытия и звезды рукотворной французской анимации второй половины XX века. Технологические и художественные достижения современной компьютерной	5		2			3

	анимации и киношкола Франции.					
17	Профессиональные достижения, мастера и многообразие художественных форм новой анимации Германии (со 2-й половины XX века).	5		2		3
	Итого за 1 семестр:	72		34		38
I курс, 2 семестр						
18	Достижения и мастера швейцарской анимации. От художественных и педагогических опытов первопроходцев нац. анимации – к авторским фильмам современных звезд. Художественные традиции и мастера Израильской анимации.	1		1		
19	Открытия и звезды авторской анимации США со второй половины XX века. Популярные герои, студии и культовые фигуры новой американской анимации на рубеже двух столетий.	1		1		
20	Классические традиции и авангардные формы польской школы анимации второй половины XX века. Художественные и технологические достижения крупнейших звезд современной польской анимации (П.Думала, З.Рыбчинский и др.)	2		1		1
21	Художественные достижения, мастера и новейшие формы анимационного кино Болгарии, Румынии и Венгрии.	2		1		1
22	Профессиональные традиции и художественные особенности Эстонской анимации – от патриархов советской школы к мастерам новой авторской анимации. Звезды анимации Латвии и Литвы.	1		1		
23	Профессиональные традиции, художественные открытия и мастера анимации Норвегии и Финляндии.	1		1		
24	Традиции, звезды и новые формы анимации малых стран Европы – (Ирландия, Дания, Швеция, Австрия).	2		1		1
25	Национальные традиции, художественные достижения и мастера анимации Португалии, Испании и стран Латинской Америки.	2		1		1
26	Европейские традиции, новые формы и звезды анимации Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки.	2		1		1
27	Художественные достижения, национальные традиции и европейские влияния в современной анимации Ирана, Индии и Турции.	2		1		1
28	Эстетическое своеобразие, национальные традиции и звезды авторской анимации Японии.	1		1		
29	Национальные традиции и иностранное влияние в современной авторской анимации Кореи и Китая.	1		1		
	Итого за 2 семестр:	36		30		6
	Экзамен			36		
	Всего за 2 семестр:			72		

2.2.3. Содержание дисциплины

<p>1. Вводная лекция с показом – природа анимационного искусства, иллюзия движения и одушевление. Образ популярного героя в рисованном кино начала XX века и в современной анимации.</p> <p>ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>От первых творческих экспериментов и «оптических игрушек» долюмьеровской эпохи в середине и конце XIX века – к шедеврам пионеров анимации в начале XX века из Франции, Испании и США. Примеры игры с разными анимационными техниками в работах современных аниматоров мира.</p> <p>Популярные рисованные герои пионеров мировой анимации – анимационный сериал шведского карикатуриста В. Бергдаля о Капитане Гроге, американские предшественники и конкуренты знаменитых персонажей Диснея (кот Феликс, пес Бимбо, Бэтти Буп и др.). Опыт создания популярных рисованных героев в современной анимации («Ну, погоди!», сериал «Симпсоны», фильмы Б.Плимптона и др.).</p>
<p>2. Зарождение традиций объемной анимации в начале XX века.</p> <p>ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>От уникальных киноопытов танцора и кукловода А.Ширяева и великих творческих открытий пионера российской анимации В.Старевича к творческим экспериментам А.Птушко и современных мастеров мирового кукольного кино.</p>
<p>3. Шедевры и традиции силуэтной анимации. Графические эксперименты с игольчатым экраном.</p> <p>ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>От великих открытий Л. Райнигер в 20-х и 30-гг. к творческим опытам в стиле силуэтной анимации в фильмах М.Осело (Франция) и других мастеров современного анимационного кино.</p> <p>Знаменитые фильмы и мастер-класс Александра Алексеева (Франция) в 30-х годах и современные формы работы с игольчатым экраном Алексеева в авторском творчестве режиссера и художника Ж.Дрюена (Канада).</p>
<p>4. Авангардные формы в творчестве пионеров советской анимации и продолжение традиций в творчестве последователей.</p> <p>ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Традиции советского художественного авангарда в современной отечественной анимации. От авангардной эстетики ранних авторских фильмов Н.Ходатаева и М.Цехановского к торжеству пост-диснеевского реализма 40-50-х гг. в технологии "эклерной" мультипликации студии «Союзмультфильм». Знакомство с уникальными архивными киноматериалами и новыми документальными фильмами на эту тему.</p>
<p>5. Социальные и художественные тенденции развития мировой анимации - от авторских экспериментов к созданию индустрии рисованного кино 30-40-х годов в США и СССР. Идеология и эстетические каноны «железного занавеса» в советской</p>	<p>Рождение и конкуренция двух мощных мультимпериий – Кинокомпании Уолта Диснея в США (1928 г.) и студии "Союзмультфильм" в СССР (1936 г.). Рисованные киногерои Диснея и «Союзмультфильма» в мирной и антивоенной пропаганде. Традиции Диснея, художника и предпринимателя, в современном анимационном</p>

<p>анимации, пропагандистские формы в современной анимации.</p> <p>ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>кино. Классические традиции и фильмы патриархов студии "Союзмультфильм" (сестер Брумберг, И.Иванова-Вано, В.Бабиченко и др.) на идеологическом фронте 40-50 годов, и новые формы анимационной пропаганды в контексте современных достижений мировой и отечественной анимации.</p>
<p>6. Процесс обновления мировой анимации после Вт. мировой войны. – от авангардных форм (О.Фишингера и Н.МакЛарена) к новой эстетике 60-х. и к современным тенденциям.</p> <p>ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>От авангардных экспериментов 30-40-х годов в творчестве немецких художников (В.Рутмана, О. Фишингера) к новой концепции анимационного фильма. Творческие и технологические открытия Н.МакЛарена (Канада) в 40-60 гг. и его влияние на развитие мировой анимации. Последователи Мак-Ларена в современном кино.</p>
<p>7. Феномен Загребской школы анимации и ее последователи. Б. Бозетто и мастера карикатурной анимации 60-70 годов, современная анимация Италии</p> <p>ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Рождение новой концепции рисованного кино 50-60-х годов в знаменитых фильмах мастеров студии «Загреб-фильм». Освобождение от влияния индустриальной «диснеевской» анимации – к свободным формам штучного авторского кино. Традиции Загребской школы в современной европейской и отечественной анимации. Социальная сатира и кинотрадиции итальянского неореализма в рисованных авторских фильмах Б.Бозетто, Джанини и Луцатти. Последователи и ученики Б.Бозетто в современной итальянской анимации.</p>
<p>8. Профессиональные открытия и творческие достижения пионеров чешской анимации в 40-50-60 годы прошлого века. Художественные открытия и киноэксперименты мастеров чешской анимации К.Земана и Я. Шванкмайера. Ученики и последователи в современной анимации.</p> <p>ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>И.Трнка – лидер и идеолог нового рисованного фильма и основоположник национальной школы кукольной анимации. Новаторские фильмы соратников Трнки – Б. Пояра, Г. Тырловой. Кукольное кино Чехии как лаборатория новых художественных форм и авангардных идей, его влияние на мировую анимацию. Открытия и эксперименты К.Земана и Я.Шванкмайера, апологеты и продолжатели их творчества в современной анимации. Тенденции синтеза разных видов кино в современном медийном творчестве.</p>
<p>9. От традиций патриархов к новым авторским формам в современной анимации Чехии и Словакии. Влияние чешской анимации на восточно-европейскую и советскую школу мульткино.</p> <p>ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Звезды современной авторской анимации Чехии – И.Барта, М.Павлатова, А.Клинт и другие. Последователи чешских мастеров в СССР. Традиции и обновление в советском кукольном кино. Профессиональное и творческое развитие советской школы кукольного кино – от успехов 60-х годов до современных достижений на мировом экране.</p>
<p>10. Традиции и открытия патриархов Британской рисованной анимации 40-50—60х г.г. Достижения и звезды</p>	<p>Д.Халас – патриарх британской анимации, историк и теоретик мировой анимации. Творческие открытия первых звезд британской анимации</p>

<p>современного рисованного кино в Британии. ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Б.Годфри, Дж.Даннинг, Д.Джексон и их последователи в мире. Достижения и открытия современного британского рисованного кино в авторских фильмах звезд мировой анимации (Д.Куинн, М. Бейкер и др.).</p>
<p>11. Традиции, открытия и звезды объемной анимации Британии. Авангард и экспериментальные формы, звезды и многообразие стилей новой британской анимации. Успехи и особенности анимационных киношкол Британии. ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Поиски новых форм и материалов в фильмах Н.Парка, П.Лорда и студии «Аардман анимэйшн». Сочетание классических и новаторских форм в современном объемном кино Британии – (звездные фильмы Б.Первса, Д.Бортвика Д. Гривса, Бр. Куэй). Творческие достижения и эксперименты звезд авторской анимации (П. Буш, Р. Лингфорд и др.). Особенности профессионального обучения анимации и достижения студентов национальных киношкол Великобритании. Полезный опыт сотрудничества российских и британских мастеров анимации.</p>
<p>12. Художественные достижения и открытия звезд авторской анимации Канады – К.Лив и Ф.Бака, последователи канадских мастеров в России и в мире. ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Оригинальные художественные опыты К. Лив с сыпучими материалами, живописью на стекле и комбинированными технологиями анимации. Последователи режиссера в мировой анимации. Ожившая живопись и порошковая техника в знаменитых фильмах Н. Орловой и А.Петрова (Россия), А. Корейво (Польша), М. Шартран (Канада). Творчество Ф.Бака и его влияние на мировую и российскую анимацию.</p>
<p>13. Многообразие художественных стилей и технологических форм в современной канадской анимации. ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Достижения и авторские фильмы выдающихся мастеров канадской школы – Р. Конди, К. Баркера, В. Тилби, Ж. Перлман, С. Шомэт и др.</p>
<p>14. Достижения, мастера и знаменитые школы Бельгийской анимации. Знаменитые совместные проекты анимационных студий стран Бенелюкса и Франции. ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Творчество Рауля Серве, соратника и продолжателя традиций Р. Магритта. Художественные достижения и принципы знаменитых школ анимации Бельгии, Знаменитые фильмы бельгийских студентов и выпускников. Совместные проекты мастеров анимации стран Бенелюкса и Франции.</p>
<p>15. Выдающиеся мастера и особенности голландской школы анимации. ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Знаменитые авторские фильмы П.Дриссена, Г. Ван Дийка, М.Дюдока де Вит и др. мастеров голландской школы анимации, новейшие успехи молодых аниматоров Голландии.</p>
<p>16. Открытия и звезды рукотворной французской анимации второй половины XX века. Технологические и художественные достижения современной компьютерной анимации и киношкол Франции.</p>	<p>От классических персонажей П.Гримо и Р.Лалу к новым анимационным образам в авторских фильмах Ж.Лагуньи, Ф.Мьель, Ж.Клапена, студии «Фолимаж» и др. От миниатюрных этюдов с 3D-персонажами к высоким художественным формам компьютерной</p>

<p>ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>авторской анимации в творчестве студентов и выпускников киношкол «Супинфоком», «Гоблен» и др.</p>
<p>17. Профессиональные достижения, мастера и многообразие художественных форм новой анимации Германии (со 2-й половины XX века). ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Знаменитые фильмы признанных мастеров кукольного и рисованного кино – от военных и послевоенных шлягеров к авторским фильмам Бр.Лауэнштайн, Р. Крумме, А. Хикаде, а также известные работы студентов и выпускников авторитетных национальных киношкол..</p>
<p>18. Художественные традиции и мастера Израильской школы анимации. Достижения и мастера швейцарской анимации. От художественных и педагогических опытов первопроходцев национальной анимации – к авторским фильмам современных звезд. ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Анимационное отделение Академии Искусства и Дизайна «Бецалель» в Иерусалиме. Фильмы выпускников Бецалель и звезд мировой анимации – Г. Алкабеца (Израиль – Германия), У.Кранота (Израиль-Дания) и др. От полулюбительских фильмов в первопроходцев швейцарской анимации во второй половине XX века (Э. и Г. Ансорж) – к живописным авторским фильмам звезды мировой анимации Ж. Швицгебеля и выпускников киношколы в Люцерне.</p>
<p>19. Открытия и звезды авторской анимации США со второй половины XX века. Популярные герои, студии и культовые фигуры новой американской анимации на рубеже двух столетий. ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>От эстетических и технологических открытий пост-диснеевской эпохи в творчестве выдающихся мастеров авторской анимации Д. и Ф. Хабли к авторским экспериментам независимых аниматоров нового поколения. Технологические и художественные достижения режиссера компьютерной анимации Д. Лассетера и его студии «Пиксар». Авторские фильмы и комиксы Б. Плимптона, новаторские работы выпускников и студентов киношкол США.</p>
<p>20. Классические традиции и авангардные формы польской школы анимации второй половины XX века. Художественные и технологические достижения крупнейших звезд современной польской анимации (З.Рыбчинский, Е.Куча, П.Думала и др.). ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>От зарождения сети национальных мультстудий в культурных центрах Польши во второй половине XX века - к знаменитым авангардным экспериментам мастеров анимации прошлых десятилетий - Я. Леницы, В. Боровчика, В.Герша, К. Урбанского, Р. Чекалы, Е.Кучи и др. Творческие открытия З.Рыбчинского и их влияние на современную компьютерную анимацию и видеоарт. Художественные опыты с техникой гравюры в авторских фильмах П.Думалы, молодая польская анимация, фильмы студентов и выпускников киношкол.</p>
<p>21. Художественные достижения, мастера и новейшие формы анимационного кино Болгарии, Румынии и Венгрии. ОПК-1 ОПК-4</p>	<p>Художественная эстафета поколений – от первых опытов авангардистов 30-х годов (Д.Халаса, Б. Бартоша, Мохоли-Надь) к новаторским формам анимации в знаменитых авторских фильмах венгерских мастеров конца XX века - Ч. Варги, Ф.Рофуса, Ф.Цако, И.Ороса и студентов киношколы МОМЕ. Новые формы карикатурной анимации в авторских фильмах Д.Донева, С. Дукова, Т.Динова(Болгария) и Й.Попеску-Гопо</p>

	(Румыния). Упадок и возрождение национальных школ анимации на рубеже нового тысячелетия.
22. Профессиональные традиции и художественные особенности Эстонской анимации – от патриархов советской школы к мастерам новой авторской анимации. Успехи и мастера анимации Латвии и Литвы. ОПК-1 ОПК-4	Феномен успеха эстонской школы анимации. Традиции и авангардные формы в авторских фильмах мастеров рисованного и кукольного кино - Р.Раамата, П.Пярна, Х.Вольмера, Р.Унта, Р.Хейдметса и их молодых коллег. Национальные художественные традиции и современное мастерство аниматоров Латвии и Литвы (А.Буровс, Р.Стиebre, В.Лещев, Ю.Лейкайте и др.).
23. Профессиональные традиции, художественные открытия и мастера анимации Норвегии и Финляндии. ОПК-1 ОПК-4	От уникальных творческих опытов режиссера И.Каприно в кукольном кино Норвегии с 50-х гг. прошлого века – до мирового признания современных авторских фильмов П. Сапегина, А. Келли, студентов национальной киношколы «Volda». Классические и новаторские формы в авторских фильмах мастеров финской анимации – К. Лиллквист, М.Римминен, Л.Невонен и выпускников финских киношкол.
24. Традиции, звезды и новые формы анимации малых стран Европы – (Ирландия, Дания, Швеция, Австрия). ОПК-1 ОПК-4	Мировые традиции и авторский стиль в творчестве мастеров и студентов национальных школ анимации - художника Б.Ринга и киношколы «Animation Workshop» (Дания), студии «Frame work» (Ирландия), шведских студий анимации и др.
25. Национальные традиции, художественные достижения и мастера анимации Португалии, Испании и стран Латинской Америки. ОПК-1 ОПК-4	Многообразие стилевых и технологических форм анимации в авторских фильмах мастеров португальской анимации – А. Фейджо, Р. Пессоа, П. Серрацины, Ж. М. Рибейро, Дж.Кавалейро и студентов киношкол. Художественное своеобразие и национальный колорит авторских фильмов М.Риба и А.Соланас (Испания), Х.П.Зарамела (Аргентина), А.Абреу (Бразилия) и других мастеров.
26. Европейские традиции, новые формы и звезды анимации Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. ОПК-1 ОПК-4	Фестивальные успехи кукольной, рисованной и компьютерной анимации Австралии и Новой Зеландии на рубеже веков (фильмы С.Уотт, А.Элиота, Э.Лоуренса). Авторские эксперименты и новые формы анимации художников и режиссеров ЮАР – В.Кентриджа и др.
27. Художественные достижения, национальные традиции и европейские влияния в современной анимации Ирана, Индии и Турции. ОПК-1 ОПК-4	Технологическое богатство и художественное своеобразие Иранской анимации второй половины XX века - от канонов изобразительного искусства Ислама к современной компьютерной графике. Фильмы Н.Заринкелька и др. мастеров. Индийская анимация - От учебных и воспитательных фильмов 50-60-гг. прошлого века к многообразию современных форм анимационного творчества. Коллекция авторских фильмов мастеров разных поколений

	(режисеры – И.Патель, О. Шарма, Г. Рао и др.) Современные успехи турецкой анимации.
28. Эстетическое своеобразие, национальные традиции и звезды авторской анимации Японии. (со второй половины XX века). ОПК-1 ОПК-4	Западные влияния, авангардная стилистика и актуальная тематика в рисованных фильмах мастеров старшего поколения (О.Тезука, Й.Кури, Р.Киношита). Японская мифология и европейские формы в фильмах патриарха объемной анимации К.Кавамото. Образы мировой и национальной культуры в творчестве новых звезд японской анимации – К.Ямамура, К.Като, Й.Мичушири и др.
29. Национальные традиции и иностранное влияние в современной ОПК-1 ОПК-4	Расцвет анимационной индустрии и успехи авторского кино в Южной Корее на рубеже веков. Европейская стилистика и национальное самосознание в авторских фильмах мастеров новейшей анимации. Национальные художественные традиции и авангардная стилистика анимационного кино Китая. От первых авторских опытов 50-60 годов к творчеству знаменитых современных мастеров – Чен Чи, Лей Лея и других независимых художников и режиссеров.

2.2.4. 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.

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция, тематическая лекция
- лекция-визуализация, видеолекция
- лекция-беседа, лекция с разбором конкретных произведений,
- лекция – консультация перед зачетом с использованием интернетных форм и электронной переписки

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль Осуществляется в ходе учебного процесса — консультирования педагогом студентов во время аудиторных работ, при подготовке работ к зачету, а также по результатам выполнения самостоятельных домашних заданий вне аудитории (оценки просмотренного материала).

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итоговый контроль. По окончании курса проводится экзамен по темам пройденного материала. Студенты заранее получают список тем и готовятся индивидуально отвечать на вопросы педагога в форме беседы. По результатам ответа каждому студенту выставляется оценка – зачет/незачет – с оценкой.

Удовлетворительной подготовкой студента считается: умение ориентироваться в многообразной информации о мировой анимации и способность профессионально анализировать процессы в современном анимационном творчестве – знать выдающиеся произведения, знаменитых режиссеров разных исторических периодов, характерные признаки различных национальных школ анимации, уметь анализировать достоинства или недостатки отдельных экранных произведений.

Показателями положительной оценки могут считаться: активность обучающегося на текущих занятиях, количество правильных ответов на тестовые задания и вопросы, соблюдение критериев анализа художественного произведения, а также интерес к внеклассным мероприятиям анимационного сообщества (посещение профессиональных выставок, специальных кинопросмотров, участие в кинофестивалях и научных конференциях по проблемам анимационного творчества).

В критерии оценки ответа при сдаче экзамена по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Экзамен ставится:

«Отлично» - за полный грамотный ответ по теме, за глубокие всесторонние знания о достижениях, современных возможностях и мастерах мировой анимации (отлично);

«Хорошо» - за правильный ответ по теме, но требующий незначительных уточнений и дополнений (хорошо);

«Удовлетворительно» - за недостаточность знаний по конкретной теме, за неравномерность посещений занятий и как следствие – неуверенные ответы, требующие уточнений и дополнительных вопросов (удовлетворительно)

«Неудовлетворительно» ставится за:

- плохое посещение занятий и как следствие – незнание нескольких тем из пройденного курса, неспособность ориентироваться в пройденном материале, незнание профессиональных формулировок или невнятность профессиональных оценок, т.е. когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть оценен ответ (неудовлетворительно);

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов подразумевает:

* самостоятельное освоение заданного на дом материала (просмотр фильмов по списку и чтение информационно-искусствоведческой литературы по пройденным темам);

* посещение внеклассных творческих мероприятий по заданию педагога (вечера Клуба аниматоров России в Доме Кино, фестивальные просмотры, профессиональные выставки, мастер-классы выдающихся аниматоров, научные конференции по проблемам анимационного творчества).

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

Основная литература

1. Ж.Садуль (Sadoul). ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ КИНО (русский перевод, 1958-82)
2. И.Иванов-Вано. КАДР ЗА КАДРОМ. Москва, «Искусство», 1980г.,
3. С.Асенин. МИР МУЛЬТФИЛЬМА. Москва, «Искусство», 1986г.,
4. КИНО. Энциклопедический словарь. Москва. «Советская энциклопедия», 1986 г.
5. Р. Юренев. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КИНОИСКУССТВА. Москва, «Academ А», 1997г.
6. Энциклопедия отечественной мультипликации. Москва, «Алгоритм». 2006
7. Ф.Хитрук. Профессия – аниматор. Live-book. Москва. 2008
8. Ромм М. «Беседы о кинорежиссуре». Бюро пропаганды искусства 1975
9. Сазонов А. «Персонаж рисованного фильма». М. ВГИК 1959
10. Смолянов Г. «Кукольный персонаж на съемочной площадке». М. ВГИК 1984
11. Гинзбург С. «Очерки теории кино». М. Искусство 1976
12. Иванов-Вано «Рисованный фильм». М. «Госкиноиздат» 1950
13. Туркин В.К. «Драматургия кино»: Учебное пособие. – 2-е изд. М. ВГИК. 2007. – 320 с.
14. Кривуля Н. «Ожившие тени волшебного фонаря». М. Аметист – 2006. 506 с. – ил.
15. Кулешов Л. «Основы кинорежиссуры». Репринтное издание – М. ВГИК 1995 (Госкомиздат. 1941) – 464 с.
16. Ромм М. «О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире». М. ВГИК 1991 – 139 с.
17. Туркин В. «Драматургия кино»: Учебное пособие. – 2-е изд. – М. ВГИК 2007 – 320 с.
18. Норштейн Ю. «Снег на траве». Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. М. ВГИК, журнал «Искусство кино». 2005 – 254 с.
19. Хитрук Ф. Сценарий мультфильма. Конспект лекции. «Киноведческие записки». №73. 2005. с. 134-137

20. Кулешов Л. «Основы кинорежиссуры». М. ВГИК 1995 (Госкомиздат. 1941) – 464 с.
21. Эйзенштейн С. Собрание сочинений. (т.1), «Монтаж аттракционов» (1923), «Будущее звуковой фильма-заявка» (1928) (т.2). М. Искусство. 1963, 1964.
22. Кулешов Л. «Статьи. Материалы». Серия «Кинематографическое наследие». М. Искусство 1979
23. Тарковский А. «Начало и пути...» (воспоминания, интервью, лекции, статьи). «Спрессованное время». М. ВГИК 1994
24. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учебник М., 1985.
25. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности 21.09 «Черчение, рисование и труд».
26. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. пособие / Н.П. Бесчастнов. – М., ВЛАДОС, 2005. – 271с., с ил. (Изобразительное искусство).
27. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста.
28. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.
29. Лаврентьев А.Н. Ракурсы Родченко.
30. Ли Н.Г. основы академического учебного рисунка, учебник. 2004г.
31. Норштейн Ю. Снег на траве.
32. Лукиных Н.В. **Музыка и анимация. О великой истории сотворчества.** 2017 (Издание Суздальфеста)

Дополнительная литература

1. Козинцев Г. «Пространство трагедии». М. Искусство 1972
2. Селезнева Т. «Киномысль 1920-х годов»
3. Маркова «Современная зарубежная пантомима». М. Искусство 1985
4. Асенин С. «Фантастический киномир Карела Земана». М. Искусство. 1979
5. Асенин С. «Йон Попеску-Гопо: рисованный человечек и реальный мир». М. 1986
6. Норштейн Ю. «Игольчатый экран». М. Искусство №4. 1993
7. Асенин С. «Иржи Трнка – тайна кинокуклы». М. ВБПК 1986
8. Бабиченко Д. «Искусство мультипликации». М. Искусство 1964
9. Волков А. «Мультипликационный фильм». М. Знание 1974
10. Пропп В. «Морфология волшебной сказки».
11. Прохоров А. «К философии анимации» «Киноведческие записки». №10. 1991 – с.126-136
12. Сборник «Профессия-кинематографист» Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров за 40 лет. Сост.: П.Волкова, А.Герасимова, В.Суменова. Екатеринбург. «У-Фактория». 2004 – 742 с.
13. Третьяков Н. «Образ в искусстве». Издательство Свято-Введенской Оптиной пустыни. Калужская обл. г.Козельск. 2001 – 254 с.
14. «Анимация как феномен культуры»: Материалы первой всероссийской

научно-практической конференции. Н.Г. Кривуля – М. ВГИК 2007 – 150

15. Hallas, John, Masters of animation (London, BBC Books, 1987) (на английском языке)

16. Ли Н.Г. Рисунок.
Учебник.

Интернет-источники

1. **Большая Российская энциклопедия.** Статья «Анимационное кино». Авт. Н.Лукиных (Электронная версия) bigenc.ru

2. [www.animator.ru](http://www animator.ru) (база данных, статьи, фестивальная информация)

3. сайты международных фестивалей и студий анимации

Фильмография:

Список необходимых для просмотра анимационных и игровых фильмов по каждой теме предлагается студентам в процессе обучения на каждом занятии.

5. 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 LTSB
WINENTLTSPUPGRD ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Вид аудиторного	Требования
---	-----------------	------------

п/п	фонда	
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: компьютер, экран, мультимедийное оборудование, настольные лампы.

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
	- оперативная память – 32 Gb	
	-системный диск – SSD 254Gb	
	-дата диск – SATA 1Тб	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
	-операционная система – Windows 10 64Bit	
	- Монитор LG25UM58-P	
	- Наушники Sennheiser HD215	
	<u>Программное обеспечение аудитории</u>	
	-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров	
-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров		

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе обучения студентам рекомендуется записывать основные тезисы лекций и фактологический материал по пройденному курсу (названия фильмов, имена выдающихся мастеров анимации, названия ведущих киностудий и

киношкол мира и т.п.), а также самостоятельно пополнять необходимую информацию по пройденным темам из специальной литературы и интернет источников. Готовясь к экзамену по пройденному курсу дисциплины «Антология современной анимации», необходимо не только изучать материалы лекций, но также накапливать и анализировать художественные впечатления от просмотров анимации и разнообразных внеклассных творческих мероприятий, которые будут полезны студентам для выполнения творческих заданий по разным дисциплинам и дальнейшего освоения профессии режиссера.

**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
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Моделирование трехмерного пространства» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.

№ 733

Специализация – Режиссер мультимедиа

Автор: А.Я.Зайцев, старший преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель - подготовка студентов в области трехмерной компьютерной графики для решения композиционных задач при создании мультимедиа-продукта. Изучение теоретических и практических основ создания проектов в программах трехмерной графики для решения творческих задач, стоящих перед мультимедиа-режиссером.

Задачи дисциплины - ознакомление с техникой и приемами создания аудиовизуального произведения с применением современных программных средств ее создания, формирование практических навыков работы в современных программных средствах при создании аудиовизуального произведения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Моделирование трехмерного пространства» относится к факультативной части основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 4 курсе.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
2. Моделирование виртуальной реальности.
3. Изобразительное решение мультимедийного произведения.
4. Основы трехмерной графики

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет - 8 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ПКО-5 Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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
Практический блок:		64	-	-	-	-	-	-	34	30
Практические занятия		64	-	-	-	-	-	-	34	30
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		8	-	-	-	-	-	-	2	6
Контроль		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой		Зач	-	-	-	-	-	-	-	Зач
ИТОГО:	часов	72							36	36
Общая трудоемкость	зач. ед.	2							1	1

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет - 8 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. AUTODESK 3DS MAX. ВВЕДЕНИЕ.	2		2		
2	Тема 2. Основные методы работы с 3d-сценами.	3		3		
3	Тема 3. Структура сцены. Менеджер слоев. Системы координат.	3		3		
4	Тема 4. Модификаторы.	3		3		
5	Тема 5. Подготовка референсных изображений.	3		3		
6	Тема 6. Сплайны.	3		3		
7	Тема 7. Техника продвинутого моделирования.	3		3		
8	Тема 8. Редактор материалов.	3		3		

9	Тема 9. Источники света.	3		3		
10	Тема 10. Реалистичная визуализация.	3		3		
11	Тема 11. Основы анимации в 3-D MAX.	4		3		1
12	Тема 12. Анимация в в 3-D MAX.	4		3		1
13	Тема 13. Риггинг персонажа.	4		3		1
14	Тема 14. Основы персонажной анимации.	4		3		1
15	Тема 15. Основы и понятия реалистичной визуализации.	4		3		1
16	Тема 16. Работа в программе Maya: основы моделирования.	4		3		1
17	Тема 17. Анимация в программе Maya.	8		7		1
18	Тема 18. Рендеринг в Maya.	8		7		1
19	Тема 19. Рендер в Arnold.	7		7		
	ИТОГО	72		68		8

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. AUTODESK 3DS MAX. ВВЕДЕНИЕ.

Запуск 3ds Max. Настройка рабочего пространства. ViewPorts. Видовые окна. Command Panel. Вкладки Create, Modify. Создание примитивов. Настройка единиц измерения. Настройка основной сетки. Панель Viewport Navigation. Использование клавиатурных эквивалентов. Выделение объектов. Основные методы преобразования объектов. Move, Rotate, Scale. Свойства объекта. Диалоговое окно Object Properties. Клонирование объекта. Диалоговое окно Clone Options.

Формирование компетенции: ПКО-5.

Тема 2. Основные методы работы с 3d-сценами.

Режимы отображения сцены на видовых экранах. Основные методы работы с 3d-сценами. Сохранение трехмерной сцены и ее элементов. Импорт сцены из файла другого формата. Экспорт сцены в файл другого формата. Внедрение в текущую сцену содержимого внешнего файла. Составные объекты. Boolean и ProBoolean. Объект Editable Poly, конвертация в Editable Poly. Подобъекты. Режим Soft Selection. Работа в режиме Soft Selection. Настройка параметров.

Формирование компетенции: ПКО-5.

Тема 3. Структура сцены. Менеджер слоев. Системы координат.

Структура сцены. Менеджер слоев. Структура сцены. Selection Sets. Понятие опорной точки объекта. Системы координат. World. Screen. View. Local. Parent.

Gimbal. Grid. Pick. Способы точного позиционирования объектов в сцене. Выравнивание объектов. Инструмент Align. Привязки.

Формирование компетенции: ПКО-5.

Тема 4. Модификаторы.

Модификаторы. Стек модификаторов. Назначение модификаторов. Modifier List. Обзор часто используемых модификаторов. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 5. Подготовка референсных изображений.

Анализ структуры модели и создание необходимых примитивов. Работа на уровне подобъектов Editable Poly. Основные инструменты редактирования полигональной сетки. Группы и подгруппы. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 6. Сплайны.

Виды сплайнов, регулировка параметров. Подобъекты сплайнов. Визуализация сплайна. Конвертация сплайна в Editable Poly. Создание трехмерных объектов из сплайнов при помощи модификаторов. Инструмент Create Shape From Selection. Поверхность Loft. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 7. Техника продвинутого моделирования.

Моделирование в режиме NURMS Subdivision. Моделирование сплайнового каркаса с применением модификатора Surface. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 8. Редактор материалов.

Slate Material Editor и Compact Material Editor. Создание, назначение, удаление материала. Навигация в окне View Редактора Материалов. Принцип работы с материалами и картами в окне View Редактора Материалов. Типы отображения материалов в окне View Редактора Материалов. Редактор параметров материала. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 9. Источники света.

Default Lighting (Базовое Освещение). Основные виды источников света в 3ds Max. Создание источника света. Параметры источников света. Камеры. Типы камер. Параметры камер. Управление камерами. Визуализация. Понятие визуализации. Типы визуализации. Визуализатор Scanline Renderer. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 10. Реалистичная визуализация.

Визуализатор ray. Физически корректный рендеринг. Визуализатор Mental Ray - бесплатная альтернатива V-Ray. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 11. Основы анимации в 3-D MAX.

Общие сведения. Настройка параметров. Диалоговое окно Time Configuration. Анимация с использованием ключевых кадров. Режимы Auto Key и Set Key. Создание простой анимации объектов. Рендеринг анимации и сохранение видеоролика. Секвенции кадров. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 12. Анимация в 3-D MAX.

Графический редактор Curve Editor. Раздел Motion. Контроллеры анимации. Создание сложной анимации. Графический редактор Curve Editor. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 13. Риггинг персонажа.

Общая информация. Объект Bones (кости). Модификтор Physique. Модификтор Skin. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 14. Основы персонажной анимации.

Общие правила и логика персонажной анимации. Ключевое позирование персонажа. Создание анимации от "позы к позе". Морфинг. Мимика лица. Общие правила и логика персонажной анимации. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 15. Основы и понятия реалистичной визуализации. Подключение фотореалистичного рендера. Местонахождение всех элементов и объектов фотореалистичного рендера в интерфейсе 3ds Max. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 16. Работа в программе Maya: основы моделирования.

Обзор интерфейса Maya.

Работа с файлами проектов.

Настройки вьюпорта.

Навигация Maya.

Использование Hotbox.

Настройка интерфейса.

Использование рабочих областей Maya.

Манипуляция с объектами: выделение перемещение вращение управление пивотами (Pivot) копирование объектов.

Понимание Channel box.

Работа с Attribute editor.

Снеппинг.

Примитивы и основы моделирования в Maya.

Моделирование полигональных поверхностей в Maya.

Subdivision-моделирование Maya.

Редактор материалов Hypershade.

Формирование компетенции: ПКО-5.

Тема 17. Анимация в программе Maya.

Понимание интерфейса анимации.
 Анимация объектов с помощью Key (Ключа).
 Редактирование ключей в Graph Editor.
 Редактирование ключей в Dope sheet.
 Создание Breakdown keys.
 Использование Ghosting.
 Анимация объектов вдоль Spline Paths.
 Использование Grease Pencil.
 Использование Playblast.
 Создание циклов анимации.
 Добавление звука к анимации.
Формирование компетенции: ПКО-5.

Тема 18. Рендеринг в Maya.

Меню Render Settings.
 Типы источников света в Maya.
 Источники света Maya.
 Источники света Arnold.
 Создание теней.
 Использование Falloff для реалистичного освещения.
 Основы работы с камерами.
 Добавление глубины резкости.
 Использование размытия Motion Blur.
 Использование редактора освещения Maya Light Editor.
 Пакетный рендеринг.
Формирование компетенции: ПКО-5.

Тема 19. Рендер в Arnold.

Использование источников света Maya в Arnold.
 Использование Area и Mesh Light в рендере Arnold.
 Настройки рендера Arnold.
 Создание освещения, основанного на изображении (image-based lighting) в рендере Arnold.
 Создание размытия движения Motion Blur в Arnold.
Формирование компетенции: ПКО-5.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль. Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ и сдачи зачетов с оценкой. Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К главной задаче промежуточной аттестации относится повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачеты.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с	ПКО-5

	изучаемых программах.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<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 творческих 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% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки;

		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ
--	--	---

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-5	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Моделирование трехмерного пространства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Основными видами творческих работ являются: создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Зачет

Проходит в форме защиты практической работы (короткой сцены), выполненной с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Шкалы оценивания результатов обучения

●Оценивание результатов обсуждения

Зачтено/не зачтено

Зачтено:

- студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Незачтено:

- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Незачет может быть связан с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

Оценивание выполненных творческих (практических) заданий

Зачтено/не зачтено

Зачтено:

- студент показывает полные и глубокие знания программного материала.

Незачтено:

- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примеры творческих заданий (тем для обсуждения).

1. Интерфейс программы.
2. Примитивы и основы моделирования.
3. Основные инструменты моделирования.
4. Настройка рендера и работа с источниками света.
5. Знакомство с универсальным материалом aiStandartSurface. Создание стекла, металла и др.
6. Установка скриптов, плагинов, рендеров. Горячие клавиши.

Задание для зачета

1. создать sci-fi-ящик, используя базовые навыки моделирования.
2. Используя знания о продвинутой техниках моделирования самостоятельно смоделировать электрогитару.
3. Сделать рендер-робота, правильно настроить количество семплов и другие параметры рендера.
4. Создание анимации прыжка.
5. Текстурирование персонажа.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение коротких анимационных сцен с использованием компьютерных программ.

В рамках самостоятельной работы анимационные тесты выполняются в различных технологиях по согласованию с руководителем курса.

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении упражнений закрепляющих полученные знания.

Перечень упражнений для самостоятельной работы:

7. Моделирование и анимация персонажа.
8. Создание персонажа и среды в изучаемых программах. Анимация.

Примеры творческих заданий (тем для обсуждения).

По изучению программы AUTODESK 3DS MAX:

1. Моделирование простой комнаты.
2. Моделирование стилизованного сказочного домика.

По изучению программы MAYA

1. Моделирование фона.
2. Моделирование персонажа.

Задание для зачета

1. Анимация персонажа под музыку. Создание сцены.
2. Игровая анимация персонажа. Монолог.
9. Игровая анимация персонажей. Диалог.

4.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,

в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и

методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

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

Основная литература:

1. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
2. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.

Дополнительная литература:

1. **Маров М.** 3ds max 5: новые возможности. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2003. 288 с.
2. **Маров М.** 3D Studio MAX 3 Учебный курс — СПб.: Питер, 2000. 640 с.
3. **Евсеев Г.** Maya 3.0 Трехмерная графика и анимация. М.: ДЕСС-КОМ, 2001. 448 с.
4. **Грибов Д.Е.** Macromedia Flash 4. Интерактивная веб-анимация. М.: ДМК Пресс, 2000. 672 с.
5. **Холмский Е.Г.** Maya 3.0 Моделирование и анимация. М.: Солон-Р, 2001. 400 с.
6. **Флеминг Б.** Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров — М.:ДМК Пресс, 1999. 448 с.

Интернет ресурсы:

<https://videosmile.ru/>
<https://www.videocopilot.net/>
<https://www.autodesk.ru/>

Книги:

Владимир Верстак «3ds Max 2009. Секреты мастерства.

<http://avidreaders.ru/book/3ds-max-2009-sekrety-masterstva.html>

Самоучитель 3ds Max 2018 <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=199638>

3ds Max. Трехмерное моделирование и анимация на примерах (+Видеокурс на CD)

<http://www.bhv.ru/books/book.php?id=184148>

<https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-after-effects-cc-7926933/>

<https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-photoshop-cc-7927418/>

5. 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 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)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
	- оперативная память – 32 Gb	12
	-системный диск – SSD 254Gb	
	-дата диск – SATA 1Тб	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	

	-операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215	
--	---	--

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии в реализации собственного замысла по созданию сцен. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

При подготовке к 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.

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОЛОРИСТИКА МУЛЬТИМЕДИА ПРОИЗВЕДЕНИЙ»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Колористика мультимедиа произведений» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733,

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: В.А.Азеев, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М.Соколов

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

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 (модуля).
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 - 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
 - 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)
 - 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
 - 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
 - 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
 - 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических и профессиональных практических дисциплин подготовки режиссера мультимедиа и направлена на овладение студентами принципами, навыками и приемами цветовосприятия, комплексного знания и эффективного использования колористической палитры для изобразительного воплощения творческих замыслов и задач режиссера мультимедиа.

Основная цель дисциплины «Колористика мультимедиа произведений» – изучение сформировавшихся в живописи и других видах искусства на протяжении длительного исторического процесса колористических способов и приемов для изображения визуальных объектов и образов в целях реализации сценария мультимедийного произведения.

Главная задача дисциплины – научить студента процессу колористических способов и приемов для изображения визуальных объектов и образов применительно к работе режиссера анимационного фильма.

Задачи дисциплины:

- ✓ подготовка высокопрофессиональных режиссеров, вооруженных определенными знаниями и умениями в области построения тональных отношений, цветовых отношений и колористической композиции,
- ✓ выработка у них профессиональных навыков и умений работы с цветом в различных пространственных и образных сочетаниях,
- ✓ формирования правильного цветового мышления и способности использовать данные знания и умения в процессе создания анимационных и мультимедийных произведений
- ✓ освоение и профессиональное использование студентами традиционных и новых изобразительных цветовых возможностей для достижения высоких творческих результатов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Колористика мультимедиа произведений» изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 4 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа
2. Теория и практика компьютерной графики
3. Изобразительное решение мультимедийного произведения.

Современный кинематограф требует от режиссера обладания комплексом навыков и приемов цветоведения и колористического восприятия окружающего мира и его изобразительного воплощения в фильме. Использование цветовых отношений и создание колористической гармонии в мультимедийном и кино-компьютерном проекте являются важнейшим этапом творчества режиссера в процессе создания фильма.

Программа по курсу «Колористика мультимедиа произведений» охватывает основные способы и приемы творческого процесса режиссера мультимедиа по воплощению его замысла в виде рисунков.

Знания и навыки в области колористики и цветоведения, практическое владение ими являются специфической особенностью профессии режиссера мультимедиа

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения данной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

ОПК-6 Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения.

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

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				
Практические занятия				34	30				
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	2			2					
Контроль	6				6				
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой	ЗаО								
ИТОГО:	часов	72			36	36			
Общая трудоемкость	зач. ед.	2			1	1			

2.2. Содержание разделов дисциплин 2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Колористика мультимедиа произведений» изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой в 4 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов					СРС
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Основные понятия колористики	2		2			
2	Цветоколористика в мультимедиа	6		2			2
3	Общие принципы цветоведения	2		2			
4	Основы восприятия цвета	2		2			
5	Основные характеристики цвета	2		2			
6	Основные функции цвета в природе	2		2			
7	Свойства цвета	2		2			
8	Освещение и цвет	2		2			
9	Понятие предметного цвета и локальный тон	2		2			
10	Цветовой и тоновой контраст	2		2			
11	Общее тоновое и цветовое состояние	2		2			
12	Цветовой круг и палитра	2		2			
13	Цвет в природе и в живописном изображении	2		2			
14	Цветовое единство изображения	2		2			
15	Цветовые тональные отношения	2		2			
16	Теплая гамма в живописи	2		2			
17	Холодная гамма в живописи	2		2			
18	Ярко-насыщенная цветовая гамма	2		2			
19	Общие понятия колорита	2		2			
20	Колорит и пространство	2		2			
21	Роль фона в колорите	2		2			
22	Колоризм видения и колоризм представления	2		2			
23	Доминирующие цвета в построении колорита	2		2			
24	Понятие цветового рефлекса	2		2			
25	Сведения о символике цвета	2		2			
26	Цвет и его роль в композиции	2		2			
27	- Цвета и их психологическое воздействие - Цветовые ассоциации	2		2			
28	- Цветовые сочетания: контраст и нюанс	2		2			
29	- Эволюция цветовых предпочтений - Цвет у древних народов - Цветовые предпочтения в Древнем Египте и Древней Греции - Цвета эпохи Возрождения	3		3			
30	Импрессионистическое построение колорита	3		3			

31	- Цветовая символика - Теории цветовой гармонии	3		3			
32	Японская колористика	3		3			
	Контроль	6					
	ИТОГО	72		64			2

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1

Основные понятия колористики

Колористика — это наука о цвете, которая включает в себя изучение его природы, характеристик, значения, а также культурных особенностей и практического применения. Трудно переоценить важность колористики в работе любого профессионала, так или иначе связанного с цветом. Безусловно, колористика — необходимый инструмент художников.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 2

Цветоколористика в мультимедиа

Говоря о современной мультимедиа-сфере, то повсеместно обращаемся к теории цвета. Видеоролики, презентации, создание сайта, разработка дизайна того или иного продукта и т.д. При выполнении каждой из перечисленных задач необходимы знания по теории цвета.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 3

Общие принципы цветоведения

Основные цвета выступают основой для получения всех остальных цветов. К ним относятся красный, синий и желтый. (примечание: данное определение характерно для художественной системы цветовоспроизведения, которая расходится с аддитивной системой RGB Максвелла, где основными цветами являются красный, зеленый и синий).

Вторичные цвета получаются совмещением двух основных. К ним относятся оранжевый, фиолетовый и зеленый.

Третичные цвета создаются смешиванием основных со вторичными. Всего их насчитывается шесть: красно-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зеленый, желто-зеленый и желто-оранжевый.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 4

Основы восприятия цвета

Цвет существует, только если представлены три его компонента: зритель, предмет и освещение. Несмотря на то, что чисто белый свет воспринимается как бесцветный, в действительности он содержит все цвета видимого спектра. Когда белый свет достигает объекта, поверхность избирательно поглощает одни цвета и отражает другие; только отражённые цвета создают у зрителя восприятие цвета.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 5

Основные характеристики цвета

К основным характеристикам цвета относят: **цветовой тон, насыщенность и светлоту**. Цветовой тон — признак хроматического цвета, по которому один цвет отличается от другого: зеленый, синий, фиолетовый. Насыщенность — степень отличия хроматического цвета от ахроматического, схожего с ним по светлоте.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 6

Основные функции цвета в природе

В природе человек встречается с бесконечным разнообразием цветовых гармоний, которые недоступны самой дерзновенной фантазии. Достаточно вспомнить феерическую картину северного сияния, или игру солнечного света в кристаллах, или же радуго — природный эталон цветовой гармонии. Именно в восприятии картин и красок природы нужно искать истоки прекрасного, цветовой гармонии, эмоциональной чуткости.

Принцип гармонии, прежде всего, относится к эстетике цвета, воплощает в себе художественное начало и является обязательной и первичной целью композиции. Красота цветовых отношений — синоним гармонии.

Разнообразие цветовых сочетаний в природе играет в жизни организмов огромную роль. Для одних это проявляется в умении слиться с окружающей их природой, чтобы избежать встречи с хищником или, наоборот, напасть незаметно. А для других яркая контрастная окраска служит как бы сигналом и предупреждением о их несъедобности.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Темы 7

Свойства цвета

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 8

Освещение и цвет

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 9

Понятие предметного цвета и локальный тон

Локальный цвет — основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний. Локальный цвет или предметный цвет — это цвет, сохраняемый предметом в независимости от освещения.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 10

Цветовой и тоновой контраст

Тональный контраст возникает при разнице между самым светлым и самым темным тоном на изображении, причем независимо от оттенка цвета. Это контраст между белым, черным и оттенками серого цвета.

Цветовой контраст возникает при сочетании разных оттенков цвета, он отвечает за то, каким образом цвета взаимодействуют друг с другом.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 11

Общее тоновое и цветовое состояние

Общее тоновое и цветовое состояние природы - это результат воздействия силы общего освещения, которое подчиняет себе цвета предметов: они изменяются и по светлоте, и по насыщенности. В серый день цвет травы выглядит более плотным (тёмным) и малонасыщенным, чем в солнечную погоду. В сумерки все предметы темнеют, ослабевают по насыщенности красные, оранжевые и жёлтые цвета, более интенсивными становятся голубые и зелёные.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 12

Цветовой круг и палитра

Цветовой круг Иттена — это инструмент для подбора цветовых сочетаний. Схема помогает дизайнерам и художникам составить палитру, в которой оттенки гармонируют друг с другом. Создатель схемы — Иоханнес Иттен, швейцарский художник, преподаватель и дизайнер. ... В варианте справа подобрана спокойная палитра из нежных пастельных оттенков. Цветовой круг Иоханнеса Иттена применяют как новички, так и опытные дизайнеры. С инструментом можно работать вручную или воспользоваться графическими редакторами и специальными программами.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 13

Цвет в природе и в живописном изображении

Цвет не виден в темноте, хотя предмет сохраняет и в темноте свой цвет и притом тот же самый цвет: свет только делает цвет предмета видимым. Говоря образным языком одного из цветоведов, в этом вопросе па сцене — так мы обычно думаем — два независимых актера: уходящий и приходящий свет (освещение солнцем, луной, лампой) и остающийся неизменным цвет — непременно и собственное свойство предмета. ... Цвет, отраженный предметом, меняется и в зависимости от цвета окружающих предметов. Все они, как вторичные излучатели, также освещают соседние предметы своим отраженным светом.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 14

Цветовое единство изображения

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 15

Цвето-тональные отношения

Цветотоновые отношения— это взаимная связь (сходство и различие по трем основным свойствам цвета) между цветовыми пятнами, воспринимаемыми одно-

временно. Оценить цветовые отношения можно сравнением одного цвета с другим при цельном их восприятии.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 16

Теплая гамма в живописи

Теплые цвета: желтый, желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый напоминают солнце, огонь, то, что в природе дает тепло. Холодные цвета: желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий, сине-фиолетовый и фиолетовый ассоциируются в нашем представлении со льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 17

Холодная гамма в живописи

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 18

Ярко-насыщенная цветовая гамма

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 19

Общие понятия колорита

Колорит изображения (итал. colorito, от лат. color — краска, цвет) — это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков. Внешнее выражение колорита — живописность и красочность цветовых сочетаний в произведении.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 20

Колорит и пространство

В создании картины на долю колорита приходится (в числе прочих задач) и решение пространства. Этот вопрос имеет важное значение и в картине со сложным интерьером, где весьма существенную роль играет перспективное построение, и в пейзаже. Ведь значительная доля воздействия пейзажной картины, ее поэтичность и притягательная сила лежат именно в пространстве, его «бездонности».

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 21

Роль фона в колорите

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 22

Колоризм видения и колоризм представления

Есть колоризм видения, когда художник видимое умеет воспроизвести в тончайших, разнообразных и богатых отношениях. В его глазу, а затем под его

кистью все получает свою колористическую разработку и образное¹ гармоническое претворение. И есть колоризм представления, когда художник на основе жизненных впечатлений может сам комбинировать, сортировать, сопоставлять, исключать одно, вводить другое и таким образом давать свое толкование красоты и гармонии.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 23

Доминирующие цвета в построении колорита

Первичные цвета палитры — это цвета, из которых можно получить другие, путем смешения между собой, но их невозможно получить из других цветов. Если говорить о цветовом круге, то первичными цветами будут красный, синий и желтый. В цифровом же пространстве первичными будут красный, синий и зеленый, что связано с механизмом восприятия цвета человеческим глазом. Вторичные цвета получаются путем смешения первичных. Из трех первичных цветов можно получить три вторичных: желтый + красный = оранжевый, желтый + синий = зеленый, красный + синий = фиолетовый.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 24

Понятие цветового рефлекса

Цветовой рефлекс – это отражённый цвет от предметов, особенно хорошо его видно в затемнённых участках. Чтобы наглядно увидеть как работают рефлексы – возьмите несколько листов цветной бумаги/каких-то цветных предметов и подойдите к зеркалу. По очереди подносите их к лицу и увидите как синий лист сделает тень на вашем лице синей, а красный – красным.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 25

Сведения о символике цвета

Символика цвета в искусстве и антропологии относится к использованию цвета как символа в различных культурах.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 26

Цвет и его роль в композиции

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 27

Цвета и их психологическое воздействие. Цветовые ассоциации

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 28

Цветовые сочетания: контраст и нюанс

Цветовая гамма бывает контрастной, с сильными переходами между светлыми и темными, серыми и насыщенными цветами, либо нюансной, на основе плавных и незначительных переходов между оттенками. Чем отличается нюанс от контраста,

видно на простейшем примере монохроматической гаммы: В том и другом² случае варьируются светлота и насыщенность тона. Если разместить все представленные оттенки на цветовом круге в виде точек, мы увидим, что расстояние между ними в нюансной и контрастной гаммах отличается. тона, расположенные близко на цветовом круге, образуют нюансное сочетание.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 29

Эволюция цветовых предпочтений. Цвет у древних народов. Цветовые предпочтения в Древнем Египте и Древней Греции. Цвета эпохи Возрождения

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 30

Импрессионистическое построение колорита

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 31

Цветовая символика. Теории цветовой гармонии

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

Тема 32

Японская колористика

Традиционные японские цвета — это набор цветов, которые издревле использовались при производстве одежды и в других ремёслах, а также описаны в литературе. Традиционные цвета появились с введением в 603 году принцем Сётоку Системы двенадцати рангов. Она основана на пяти элементах китайской натурфилософии. Система Сётоку указывала каждому рангу цвет головного убора, а также вводила киндзики (禁色 , запрещённые цвета), которые было разрешено носить только высшей знати.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- мультимедиа-презентация;
- лекция – консультация, видеолекция,

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет с оценкой в 4 семестре.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	<i>ОПК-6, ПКО-3</i>	
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: - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам - самостоятельная работа обучающихся	<i>ОПК-6, ПКО-3</i>
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	<i>ОПК-6, ПКО-3</i>
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка практических навыков; - выполнение творческих заданий.	<i>ОПК-6, ПКО-3</i>
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на

		<p>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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка творческой темы 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 творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру полнометражного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ</p>

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	<i>ОПК-6</i>	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
2	<i>ПКО-3</i>	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Колористика мультимедиа произведений» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание

- Зачет с оценкой

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного мультипликационного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о колористике в мультимедиа.

Зачет с оценкой

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме выполнения итоговой творческой работы в виде подготовки планировки декорации с описанием работ или макета декорации. Зачетная оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому.

В критерии оценки ответа при сдаче зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Отлично ставится:

- за полный грамотный ответ и наличие всех практических заданий;

Хорошо ставится:

- наличие всех практических заданий;
за правильный грамотный ответ, но:
 - требующий уточнения по одному из вопросов,
 - при наличии одного-двух недочетов
 - если допущена одна негрубая ошибка.

Удовлетворительно ставится:

- наличие всех практических заданий в творческой папке;
за правильный грамотный ответ, но:
 - требующий уточнения по всем вопросам билета,
 - при допущенной грубой ошибке;
 - при наличии более двух недочетов.

Отрицательная оценка ставится за:

- отсутствие практических заданий;
- неправильные ответы на два вопроса;
- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть оценен ответ.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Во время обучения студенты выполняют самостоятельные работы в каждом семестре. Самостоятельная работа подразумевает выполнение колористических заданий по тематике курса.

Студенты также выполняют следующие самостоятельные задания:

- создание колористических сочетаний;
- создание колористического рисунка;
- разработка колористической композиции;
- посещение выставок, музеев, библиотек, художественных и технических;
- просмотр анимационных и художественных фильмов в процессе подготовки к выполнению заданий. Работа в библиотеке и изокабинете.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

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

1. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству⁷ анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн ; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М. : ВГИК, 2005. - 254 с.
2. Пожидаев Л.Г. Анимация. Графика : альбом / Л. Пожидаев ; авт. текста: с. Соколов, Н. Горский-Чернышев, Л. Хоботова. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2018. - 132 с.
3. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм : учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная ; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
4. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме : учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М. : ВГИК, 2005. - 111 с.
5. Петров А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьютер. графики; ун-т кинематографии. - М. : ВГИК, 2010. - 197 с.
6. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М. : ГИТР, 2005. - 196 с.

5. 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); лицензионный 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для преподавателя

Преподавание данной дисциплины основано на последовательном сочетании изложения теории цветоведения и изучения колористической практики. Изложение базовых принципов теории цветоведения целесообразно сопровождать конкретными примерами из истории искусства, кинематографа, анимации, активно используя визуальные материалы. В ходе занятий следует уделять особое внимание формированию творческого подхода студентов, ориентированного на оптимальное решение колористических задач, а не механическое копирование образцов и моделей. Важно показывать при этом, что художественный замысел режиссера предполагает многоступенчатую форму его воплощения: от цветовых сочетаний до сложных колористических композиций. Стоит давать возможность студентам самостоятельно продумывать и предлагать альтернативные решения поставленных преподавателем задач.

В целом программа по курсу «Колористика мультимедиа произведений» охватывает основные этапы творческого процесса режиссера по воплощению его задуманного изобразительного решения фильма применительно к разработке цветового ряда. Однако время на изложение содержания этих этапов можно варьировать, соизмеряя со степенью сложности тем и готовности студентов к их восприятию.

Методические рекомендации для студентов

К изучению этой дисциплины студенты приступают уже с определенным опытом обучения по другим дисциплинам или же в процессе параллельного обучения. В ходе занятий у студентов должно формироваться четкое структурное мышление, позволяющее находить оптимальные подходы к решению колористических задач. При этом важно понимать, что творческая деятельность режиссера анимации может быть успешной только при совершенном знании всего художественного процесса создания фильма на всех этапах работы, включая изобразительно - цветовое решение фильма. Особое внимание следует уделять самостоятельному ведению колористических блокнотов – в дальнейшем эти цветовые помощники могут стать «незаменимым подспорьем» для режиссера анимационного фильма. К объяснениям преподавателя и его заданиям по данной

тематике следует отнестись внимательно и ответственно, поскольку в ходе⁹ дальнейшей работы недостаток навыков понимания и реализации колористических построений может сказаться на качестве режиссерской работы, а времени на дополнительное обучение уже не будет. В целом каждая из тем является уникальным шансом заглянуть в мир цвета окружающего мира и художественной колористики.

**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
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИАПРОИЗВОДСТВА»**

Направление подготовки, специальность	55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация	«Режиссер мультимедиа»
Форма обучения	очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Техника и технология медиапроизводства» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа

Автор: Т.Г. Абрасуилов, преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой С.М.Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

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 (модуля)

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1.Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2.Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курса
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)
- 3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.4. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Техника и технология медиапроизводства» изучает сущность и специфику медиапроизводства как синтеза художественно творческой, технико-технологической и организационной деятельности по созданию анимационного, интерактивного проекта.

Задачи дисциплины: дать представление о базовых вопросах, связанных с созданием проекта от начальной идеи до окончательного воплощения на экране, раскрывает особенности различных видов и форматов, формирует ясное понимание студентами основных этапов создания медиа проекта. Также в рамках предмета происходит практическое понятийное освоение аппаратной части, используемой при создании проекта.

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания звуковых партитур в соответствии с требованиями современного кинопроизводства и анимации в кино и телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Техника и технология медиапроизводства» относится к базовому разделу ОПОП (Б1.О.22.08) и изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссер мультимедиа» в течение 4-го семестра.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических), контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой в 3-ум семестре.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО-1

Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических), контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой в 3-ум семестре.

Специфика дисциплины и особенность её структуры заключается в том, что в рамках аудиторных и самостоятельных часов студентам предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку всем создателям фильма: режиссёру, оператору, сценаристу, композитору и звукорежиссёру

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Структура дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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					
Практические занятия		34		34					
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	32			32					
Контроль		6		6					
Вид промежуточной аттестации	ЗаО			ЗаО					
ИТОГО:	часов	72		72					
Общая трудоемкость	зач. ед.	2		2					

2.2.1. Тематический план курса

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Общая	Виды учебных занятий
		Количество часов

	трудоёмкость(в часах)	Практиче ские	КСЗ (индивид ные)	СРС (самостоят ельные)
2 курс, 4 семестр				
1. Индустрия интерактивных медиа	6	3		3
2. Студии и компании, занятые производством медиапродукции	6	3		3
3. Организационно-производственная деятельность по созданию медиапродукции	6	3		3
4. Препродакшн	6	3		3
5. Продакшн	7	3		4
6. Постпродакшн	7	3		4
7. Авторские программы по созданию интерактивных аудио медиа	10	4		4
8. Специфика производства различных видов медиапродукции	8	4		4
9. Реализация проекта	12	8		4
ИТОГО	72	34		32

2.2.3 Содержание дисциплины

Тема 1. Индустрия интерактивных медиа

Место интерактивных медиа в индустрии развлечений. Общая характеристика медиaprостранства. Процессы глобализации и интеграции, влияющие на особенности производства интерактивных медиа. Понятие кроссмедиа. Интернет как основной канал коммуникации.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 2. Студии и компании, занятые производством медиапродукции

Общая характеристика студии: структура студии, отделы, кадровый состав, техническое оснащение. Ведущие профессии, участвующие в создании интерактивного проекта. Круг профессиональных обязанностей и специфика работы в медиаиндустрии сценариста, режиссёра, продюссера, оператора, фотографа, художника-постановщика, звукорежиссёра, композитора, художника-аниматора, программиста и др.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 3. Организационно-производственная деятельность по созданию медиапродукции

Задачи и функции разработчиков на различных этапах создания интерактивного проекта. Взаимодействие продюссера, главного менеджера с различными членами творческого коллектива. Подчинение технических

средств и технологии реализации медиапродукции. Этапы проектирования медиаролдукции: замысел, техническое задание, эскизный проект, черновой проект, технологический проект, макетирование, испытания и т.д.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 4. Препродакшн

Планирование работ по созданию медиаподукции исходя из бюджета проекта. Разработка календарного плана производства визуальных эффектов. Управление производственными процессами разработки проекта. Работа в подготовительный период: утверждение заявки, написание сценария интерактивного проекта, режиссёрская разработка, создание раскадровок, разработка эскизов персонажей и среды, создание аниматика, планирование сложных спецэффектов в период препродакшн.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 5. Продакшн

Организационно-производственная деятельность в период продакшн. Подбор и разработка технико-технологических средств, необходимых для реализации проекта: Программный комплекс, оборудование съёмочных площадок и павильонов Motion Capture. Руководство коллективом специалистов по созданию медиапродукции. Съёмка необходимых видеоматериаллов, фотографий. Захват движения и трёхмерное сканирование. Запись на площадке звука. Методика и практика работы с композитором

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 6. Постпродакшн

Монтаж видеоматериала. Создание визуальных эффектов. Работа со звуком (озвучание, запись речи, шумов, запись музыки, сведение фонограмм). Разработка, просмотр и тестирование контента.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 7. Авторские программы по созданию интерактивных аудио медиа

Adobe Audition, Magix Samplitude Pro X, Avid ProTools 10 и их аналоги. Возможности и особенности программ, достоинства и недостатки.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 8. Специфика производства различных видов медиапродукции

Особенности производства различных видов медиапродукции: гипервидео, web проектов.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 9. Реализация проекта

Способы реализации медиапродукции в зависимости от её вида. Создание технической базы для реализации и поддержки проекта.

2.2.4 Занятие с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов;
- мастер-класс.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Техника и технология медиапроизводства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет с оценкой.

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-1, ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:	ПКО-1, ПКО-3

	- подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программам.	ПКО-1, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- 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 творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ;

	усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ</p>
--	--------------------	--

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Зачет с оценкой

Проходит в форме защиты практической работы (короткой сцены), выполненной с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **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.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

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 при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

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, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов зачета**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических

(творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа подразумевает выполнение практических заданий по изучаемым темам.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,

в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Акустика/ Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В. И., Подред М.А. Сапожкова — М., Радио и связь, 1989 -336 с.
2. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 2. Нелинейные свойства слуха//Звукорежиссер, 1999 — №7 — С 22, 23
3. Алдошина И. Основы психоакустики, Часть 3 Слуховой анализ консонансов и диссонансов// Звукорежиссер, 1999 - № 9 - С 38-40
4. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 5 Бинауральный слух// Звукорежиссер 2000 — № 1 — С 46—48
5. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 6 Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000 — №2 — С 40—44
6. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть? Стуховаямаскировка-2//Звукорежиссер, 2000 — №3 —С 36—38
7. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 8 Слуховые пороги, часть 1// Звукорежиссер, 2000 — № 4 — С 38-42
8. Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах —
9. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. Под ред. И. Б. Фоменко — М Связь, 1980 — 248 с
- 10.Бедняков М. Звуковые платы Yamaha //Компьютер Пресс, 1997 —№11 —С 282—284
- 11.Бедняков М. Знакомьтесь — MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998 — №3 — С 37-39
- 12.Богатырь А. Почти профессиональный звук по любительской цене// PC MAGAZINE/RUSSIAN EDIT, 1996 - № 11 -С 12-15
- 13.Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО 1997 — №8(71) -С 5
- 14.Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере/Пер с англ. — М
- 15.Новосельский А. Лучше один раз услышать Звук и компьютер// Компьютеры + прогр , 1996 — № 9. — С 45-52
- 16.Обломкин С. Fruity Loops 3 0 — это уже не игрушка// Магия ПК, 2001 — № 4 — С 16, 17
- 17.Орган во времени и пространстве// Наука и жизнь, 1992 — № 1 — С 74-80
- 18.Шпунт Я. До чего дошла наука1 // Компьютер и жизнь, 1998 — №8 — С 34-35
- 19.Щербина В. И. Цифровая звукозапись — М Радио и связь, 1989 —190 с.
- 20.Эйткен П. , Джерал С. Visual C++для мультимедиа — Киев "КОМИЗДАТ", 1996 —384 с

21. Яковлев А. " Загружается звук " // Компьютерра, 1999 — №8 — С 36—37
22. Яковлев А. Сам себе дирижер // Домашний компьютер, 1999 — №7,8 — С 26-29

Дополнительная литература:

1. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры, М., 1999
2. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики, СПб., 2000
3. Нисбет А. Звуковая студия Техника и методы использования — М., Связь, 1979 — 464 с.
4. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес, М., Триумф, 1996
5. Теплиц Е. Кино и телевидение в США, М., 1996
6. Феллини Ф. Деталь фильм, М., Искусство, 1984
7. Чаплин Ч. О себе и своем творчестве в 2-х томах, М., Искусство, 1990

Фильмы для самостоятельного просмотра и анализа звукового оформления:

- «Форест Гамп» (реж .Р. Земекис)
- «Зелёная миля»
- «Планета обезьян» (историческая антология)
- «Война и Мир» (реж. Бондарчук)
- «Эффект бабочки»
- «Алладин»
- «Амели»
- «Пианино»
- «8 с половиной» (реж .Феллини)
- «Ромео и Джульетта» (реж. Дзифферелли)
- «Часы»
- «Властелин колец»
- «Неизвестный»
- «Маленький Николя»
- «Параллельные миры»

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

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г.

<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	<ul style="list-style-type: none">- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.Конфигурация системного блока:- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz- оперативная память – 32 Gb- системный диск – SSD 254Gb- дата диск – SATA 1Tb- графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)- операционная система – Windows 10 64Bit- Монитор LG25UM58-P- Наушники Sennheiser HD215	1 12 12 12
1015	<ul style="list-style-type: none">- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER- Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093- Монитор BENQ BL2420/T- Клавиатура Genius KB-220E- Манипулятор мышь HP Optical- Наушники Sennheiser HD215- HDMI Switcher VS-161H	1 8 8 8 8 7 1

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Техника и технология медапроизводства» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

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
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

Режиссер мультимедиа

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 года

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

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 видеопроекторным 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

**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

«ИНТЕРНЕТ-РЕШЕНИЯ И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ»

Направление подготовки, специальность	55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация	«Режиссер мультимедиа»
Форма обучения	очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Интернет-решения и медиатехнологии» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа

Автор: профессор, С.М. Соколов

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой С.М.Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

**© 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 (модуля)

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1.Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2.Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курса
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)
- 3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.4. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели освоения дисциплины

Значение слова «медиа» (точный перевод с английского) — средство, способ, посредник, промежуточная ступень. Поскольку обмен информацией — необходимая составляющая жизни общества, то медиатехнологии, как опосредующее звено человеческой деятельности, являются одним из способов коммуникации, условием человеческой активности.

Медиатехнологии - это технологии создания медиаданных и каналы их распространения. Медиаданные — совокупность различных видов данных, содержащих текстовую, звуковую и визуальную информацию — графику, видео, аудио, анимацию.

Медиатехнологии можно классифицировать на основании создаваемых медиаданных, а так же по типу канал распространения. Тип медиаданных
Канал Тип СМИ Текст, графика Журналы, газеты, книги Печатные СМИ
Видео Телевидение, кинематограф Электрические медиа Аудио Радио, аудионосители (CD) Электрические медиа Текст, гипертекст, видео, Аудио, графика Интернет Цифровые СМИ.

Интернет - издание, интернет-СМИ — веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять функцию средства массовой информации(СМИ) в сети Интернет.

Дисциплина *«Интернет-решения и медиатехнологии»* изучает сущность и специфику Интернет-решений и медиапроизводства как синтеза художественно творческой, технико-технологической и организационной деятельности по созданию анимационного, интерактивного проекта.

Задачи дисциплины: дать представление о базовых вопросах, связанных с созданием проекта от начальной идеи до окончательного воплощения на экране, раскрывает особенности различных видов и форматов, формирует ясное понимание студентами основных этапов создания медиа проекта. Также в рамках предмета происходит практическое понятийное освоение аппаратной части, используемой при создании проекта.

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания Интернет-решений с помощью медиатехнологий.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Интернет-решения и медиатехнологии» относится к вариативному разделу ОПОП (Б1.В.04) и изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссер мультимедиа» в течение 6-го семестра.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических), контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 6-ом семестре.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО-1

Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических), контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 6-ом семестре.

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Структура дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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:	30						30		
Практическая работа		30					30		
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	36						36		
Контроль	6								
Вид промежуточной аттестации –Зачет							За		
ИТОГО:	часов	72					72		
Общая трудоемкость	зач. Ед.	2					2		

2.2.1. Тематический план курса

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Общая трудоемкость(в часах)	Виды учебных занятий		
		Количество часов		
		Практические	КСЗ (индивидуальные)	СРС (самостоятельные)
2 курс, 4 семестр				
1. Индустрия медиатехнологий	5	1		4
2. Студии и компании, занятые производством медиапродукции	6	2		4
3. Организационно-производственная деятельность по созданию медиапродукции	7	3		4
4. Препродакшн	7	3		4
5. Продакшн	7	3		4
6. Постпродакшн	7	3		4
7. Авторские программы по созданию интерактивных аудио медиа	7	3		4
8. Специфика производства различных видов медиапродукции	7	3		4

9. Реализация проекта	7	3		4
Контроль	6			
ИТОГО	72	30		36

2.2.3 Содержание дисциплины

Тема 1. Индустрия медиматехнологий

Место интерактивных медиа в индустрии развлечений. Общая характеристика медиaproстранства. Процессы глобализации и интеграции, влияющие на особенности производства интерактивных медиа. Понятие кроссмедиа. Интернет как основной канал коммуникации.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 2. Студии и компании, занятые производством медиапродукции

Общая характеристика студии: структура студии, отделы, кадровый состав, техническое оснащение. Ведущие профессии, участвующие в создании интерактивного проекта. Круг профессиональных обязанностей и специфика работы в медиаиндустрии сценариста, режиссёра, продюссера, оператора, фотографа, художника-постановщика, звукорежиссёра, композитора, художника-аниматора, программиста и др.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 3. Организационно-производственная деятельность по созданию медиапродукции.

Задачи и функции разработчиков на различных этапах создания интерактивного проекта. Взаимодействие продюссера, главного менеджера с различными членами творческого коллектива. Подчинение технических средств и технологии реализации медиапродукции. Этапы проектирования медиаролдукции: замысел, техническое задание, эскизный проект, черновой проект, технологический проект, макетирование, испытания и т.д.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 4. Препродакшн.

Планирование работ по созданию медиапродукции исходя из бюджета проекта. Разработка календарного плана производства визуальных эффектов. Управление производственными процессами разработки проекта. Работа в подготовительный период: утверждение заявки, написание сценария интерактивного проекта, режиссёрская разработка, создание раскадровок, разработка эскизов персонажей и среды, создание аниматика, планирование сложных спецэффектов в период препродакшн.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 5. Продакшн.

Организационно-производственная деятельность в период продакшн. Подбор и разработка технико-технологических средств, необходимых для реализации проекта: Программный комплекс, оборудование съёмочных площадок и павильонов Motion Capture. Руководство коллективом специалистов по созданию медиапродукции. Съёмка необходимых видеоматериаллов, фотографий. Захват движения и трёхмерное сканирование. Запись на площадке звука. Методика и практика работы с композитором
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 6. Постпродакшн

Монтаж видеоматериала. Создание визуальных эффектов. Работа со звуком (озвучание, запись речи, шумов, запись музыки, сведение фонограмм). Разработка, просмотр и тестирование контента.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 7. Авторские программы по созданию интерактивных аудио медиа

Adobe Audition, Magix Samplitude Pro X, Avid ProTools 10 и их аналоги. Возможности и особенности программ, достоинства и недостатки.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 8. Специфика производства различных видов медиапродукции
Особенности производства различных видов медиапродукции: гипервидео, web проектов.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 9. Реализация проекта

Способы реализации медиапродукции в зависимости от её вида. Создание технической базы для реализации и поддержки проекта.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

2.2.4 Занятие с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов;
- мастер-класс.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Интернет-решения и медиатехнологии» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-1, ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программах.	ПКО-1, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование	- правильное и своевременное выполнение практических заданий;

	ние навыков практического использования знаний	- способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- 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 творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
---	--------------------------	--------------------

1	ПКО-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Зачет

Проходит в форме защиты творческого проекта, выполненного с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Шкалы оценивания результатов обучения

Оценка «зачтено»:

- полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях и давать им критическую оценку;
- логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием для решения творческих задач;
- пороговый уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;

- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа подразумевает выполнение практических заданий по изучаемым темам.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств

коммуникации при работе в группе;

- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
3. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
4. Уайатт, Хилари. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : учебное издание / Х. Уайтт, Т. Эмиес ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой ; Под ред. А. К. Чудинова. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил.

Дополнительная литература:

1. Акустика/ Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В. И., Подред М.А. Сапожкова — М., Радио и связь, 1989 -336 с.

2. Алдошина И Основы психоакустики. Часть 6 Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000 — №2 — С 40—44
3. Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах —
4. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. Под ред. И. Б. Фоменко — М Связь, 1980 — 248 с
5. Бедняков М. Знакомьтесь — MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998 — №3 — С 37-39
6. Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО 1997 — №8(71) -С 5
7. Шпунт Я. До чего дошла наука1 // Компьютер и жизнь, 1998 — №8 — С 34-35
8. Щербина В. И. Цифровая звукозапись — М Радио и связь, 1989 —190 с.
9. Эйткен П. , Джерал С. Visual C++для мультимедиа — Киев "КОМИЗДАТ", 1996 —384 с
10. Яковлев А. " Загружается звук " // Компьютерра, 1999 — №8 — С 36—37
11. Яковлев А. Сам себе дирижер//Домашний компьютер, 1999 —№7,8 —С 26-29

5. 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 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); лицензионный 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г.

<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb - системный диск – SSD 254Gb - дата диск – SATA 1Tb - графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) - операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215	12
Программное обеспечение аудитории - Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров - Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров		
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №:	8
	41012400000086	
	41012400000087	
	41012400000088	
	41012400000089	
	41012400000090	
	41012400000091	
	41012400000092	
	41012400000093	
- Монитор BENQ BL2420/T	8	
- Клавиатура Genius KB-220E	8	
- Манипулятор мышь HP Optical	8	
- Наушники Sennheiser HD215	7	

	<p>- HDMI Switcher VS-161H</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p>	1
1017	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	1 12 12 12

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию творческого проекта.

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Интернет-решения и медиатехнологии» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**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 ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы трехмерной графики» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация – Режиссер мультимедиа

Автор: А.Я.Зайцев, старший преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель - подготовка студентов в области трехмерной компьютерной графики для решения композиционных задач при создании мультимедиа-продукта. Изучение теоретических и практических основ создания проектов в программах трехмерной графики для решения творческих задач, стоящих перед мультимедиа-режиссером.

Задачи дисциплины - ознакомление с техникой и приемами создания аудиовизуального произведения с применением современных программных средств ее создания, формирование практических навыков работы в современных программных средствах при создании аудиовизуального произведения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы трехмерной графики» относится к базовой части основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 4 курсе.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
2. Моделирование виртуальной реальности.
3. Изобразительное решение мультимедийного произведения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой - 8 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижений:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

- программные средства для создания трехмерной графики.

Уметь:

- выполнять моделирование, анимацию и визуализацию сцен в Maya.

Иметь представление:

- о современных изобразительных средствах и возможностях программ трехмерного моделирования и анимации;
- о современных средствах трансформации компьютерных изображений и их изобразительных возможностях;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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
Практический блок:	64	-	-	-	-	-	-	34	30
Практические занятия	64	-	-	-	-	-	-	34	30
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	8	-	-	-	-	-	-	2	6
Контроль	ЗаО	-	-	-	-	-	-	-	ЗаО
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой	ЗаО	-	-	-	-	-	-	-	ЗаО
ИТОГО:	72							36	36
Общая трудоемкость	2							1	1

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой - 8 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Обзор трехмерных программ: AUTODESK 3DS MAX, Maya, CINEMA 4D	2		2		
2	Тема 2. Интерфейс программы Maya	4		4		
3	Тема 3. Примитивы и основы моделирования и Maya.	4		4		
4	Тема 4. Моделирование полигональных поверхностей в Maya	10		10		
5	Тема 5. Subdivision-моделирование Maya	4		4		
6	Тема 6. Редактор материалов Hypershade	4		4		
7	Тема 7. Знакомство с универсальным материалом aiStandartSurface.	4		4		
8	Тема 8. UV-развертка Maya	5		5		
9	Тема 9. Скульптинг	7		5		2
10	Тема 10. Анимация в Maya Понимание интерфейса анимации.	12		10		2
11	Тема 11 Рендеринг в Maya	10		6		4
12	Тема 12. Рендер в Arnold	6		6		
	ИТОГО	72		64		8

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Обзор трехмерных программ: AUTODESK 3DS MAX, Maya, CINEMA 4D.

Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 2. Интерфейс программы Maya.

Обзор интерфейса Maya.

Работа с файлами проектов.

Настройки вьюпорта.

Навигация Maya.

Использование Hotbox.
Настройка интерфейса.
Использование рабочих областей Maya.
Манипуляция с объектами: выделение перемещение вращение управление пивотами (Pivot) копирование объектов.
Понимание Channel box.
Работа с Attribute editor.
Снеппинг.
Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 3. Примитивы и основы моделирования в Maya.

Различия между NURBS и полигонами.
Создания полигональных объектов.
Выделение полигональных компонентов.
Использование Soft Select и Reflection.
Инструменты Combine и Separate.
Работа с boolean.
Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 4. Моделирование полигональных поверхностей в Maya.

Установка референса.
Моделирование по референсу.
Экструдирование.
Использование Bevel tools.
Последовательности ребер (Edge Loop).
Моделирование симметричных объектов.
Merge и Target Weld.
Отражение объектов.
Extrude вдоль кривых.
Инструмент Polygon bridge.
Использование Modeling Toolkit.
Разбиение поверхностей.
Сглаживание модели.
Использование Edge Flow для сглаживания поверхностей.
Моделирование с NonLinear deformer.
Моделирование с решетками (модификатор Lattice).
Управление историей объекта.
Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 5. Subdivision-моделирование Maya.

Введение в NURBS моделирование.
Примитивы NURBS.
Использование NURBS Curve Tools.
Создание поверхностей с Revolve.

Создание поверхностей с помощью лофт.
Открытие и замыкание кривых и поверхностей.
Создание форм с NURBS Planar.
Экструдирование NURBS.
Использование isoparm для обработки поверхностей NURBS.
Преобразование NURBS в полигоны.
Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 6. Редактор материалов Hypershade.

Основные типы шейдеров.
Создание и применение текстур.
Использование растровых изображений.
Работа с окном Hypershade.
Создание материалов в Hypershade.
Использование материала Ramp.
Использование карт.
Использование карт Displacement и Bump.
Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 7. Знакомство с универсальным материалом aiStandartSurface.

Создание стекла, металла и др.
Работа с материалами Arnold.
Работа с прозрачностью в Arnold.
Применение нескольких материалов к полигональным объектам.
Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 8. UV-развертка Maya

Основы UV Mapping для полигональных объектов.
Методы проецирования UV на поверхности.
Применение цилиндрических проекций на полигонах.
Работа с UV-редактором.
Отображение текстур в UV-редакторе.
Проецирование текстур на поверхность NURBS.
Рисование в 3D.
Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 9. Скульптинг.

Введение в интерфейс кистей.
Скульптинг простого ландшафта.
Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 10. Анимация в Maya.

Понимание интерфейса анимации.
Анимация объектов с помощью Key (Ключа).
Редактирование ключей в Graph Editor.

Редактирование ключей в Dope sheet.
 Создание Breakdown keys.
 Использование Ghosting.
 Анимация объектов вдоль Spline Paths.
 Использование Grease Pencil.
 Использование Playblast.
 Создание циклов анимации.
 Добавление звука к анимации.
Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 11. Рендеринг в Maya.

Меню Render Settings.
 Типы источников света в Maya.
 Источники света Maya.
 Источники света Arnold.
 Создание теней.
 Использование Falloff для реалистичного освещения.
 Основы работы с камерами.
 Добавление глубины резкости.
 Использование размытия Motion Blur.
 Использование редактора освещения Maya Light Editor.
 Пакетный рендеринг.
Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 12. Рендер в Arnold.

Использование источников света Maya в Arnold.
 Использование Area и Mesh Light в рендере Arnold.
 Настройки рендера Arnold.
 Создание освещения, основанного на изображении (image-based lighting) в рендере Arnold.
 Создание размытия движения Motion Blur в Arnold.
Формирование компетенции: ПКО-3.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программам.	ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка	- степень готовности к участию в практическом

	усвоения материала	занятия - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы трехмерной графики» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Основными видами творческих работ являются: создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Зачет с оценкой

Проходит в форме защиты практической работы (короткой сцены), выполненной с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **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.

• **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**
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 при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

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, отсутствие выполненного практического задания.

• **Оценивание результатов зачета с оценкой**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примеры творческих заданий (тем для обсуждения).

1. Интерфейс программы.
2. Примитивы и основы моделирования.
3. Основные инструменты моделирования.
4. Настройка рендера и работа с источниками света.
5. Знакомство с универсальным материалом aiStandartSurface. Создание стекла, металла и др.
6. Установка скриптов, плагинов, рендеров. Горячие клавиши.

Задание для зачета

1. создать sci-fi-ящик, используя базовые навыки моделирования.
2. Используя знания о продвинутых техниках моделирования самостоятельно смоделировать электрогитару.
3. Сделать рендер-робота, правильно настроить количество семплов и другие параметры рендера.
4. Создание анимации прыжка.
5. Текстурирование персонажа.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение 3D-моделей, создание динамики и анимации в изучаемой программе.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

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

Основная литература:

1. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.

Дополнительная литература:

1. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
2. Хитрук Ф.С. Профессия-аниматор. (В 2 тт.) -М.: Гаятри, 2007.
3. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М., Аметист, 2006.
4. Эйзенштейн С.М. Дисней.// Метод. Том 2.М.: Музей Кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

Интернет-источники:

<https://videosmile.ru/>

<https://www.videocopilot.net/>

<https://www.autodesk.ru/>

Книги:

Владимир Верстак «3ds Max 2009. Секреты мастерства.

<http://avidreaders.ru/book/3ds-max-2009-sekrety-masterstva.html>

Самоучитель 3ds Max 2018

<http://www.bhv.ru/books/book.php?id=199638>

3ds Max. Трехмерное моделирование и анимация на примерах (+Видеокурс на CD)

<http://www.bhv.ru/books/book.php?id=184148>

<https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-after-effects-cc-7926933/>

<https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-photoshop-cc-7927418/>

5. 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 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)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память – 32 Gb</p> <p>-системный диск – SSD 254Gb</p> <p>-дата диск – SATA 1Tb</p> <p>-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>-операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>
1015	<p>- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER</p> <p>- Системный блок HP Z440 №:</p> <p>41012400000086</p> <p>41012400000087</p> <p>41012400000088</p> <p>41012400000089</p> <p>41012400000090</p> <p>41012400000091</p> <p>41012400000092</p> <p>41012400000093</p> <p>- Монитор BENQ BL2420/T</p> <p>- Клавиатура Genius KB-220E</p> <p>- Манипулятор мышь HP Optical</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p>- HDMI Switcher VS-161H</p>	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>
1017	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память – 32 Gb</p> <p>-системный диск – SSD 254Gb</p> <p>-дата диск – SATA 1Tb</p> <p>-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>-операционная система – Windows 10 64Bit</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Монитор LG25UM58-P- Наушники Sennheiser HD215	
--	--	--

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии трехмерной графики в реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Основы трехмерной графики» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**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

«ИНТЕРНЕТ-РЕШЕНИЯ И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ»

Направление подготовки, специальность	55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация	«Режиссер мультимедиа»
Форма обучения	очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Интернет-решения и медиатехнологии» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа

Автор: профессор, С.М. Соколов

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой С.М.Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

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 (модуля)

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1.Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2.Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курса
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)
- 3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.4. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели освоения дисциплины

Значение слова «медиа» (точный перевод с английского) — средство, способ, посредник, промежуточная ступень. Поскольку обмен информацией — необходимая составляющая жизни общества, то медиатехнологии, как опосредующее звено человеческой деятельности, являются одним из способов коммуникации, условием человеческой активности.

Медиатехнологии - это технологии создания медиаданных и каналы их распространения. Медиаданные — совокупность различных видов данных, содержащих текстовую, звуковую и визуальную информацию — графику, видео, аудио, анимацию.

Медиатехнологии можно классифицировать на основании создаваемых медиаданных, а так же по типу канал распространения. Тип медиаданных
Канал Тип СМИ Текст, графика Журналы, газеты, книги Печатные СМИ
Видео Телевидение, кинематограф Электрические медиа Аудио Радио, аудионосители (CD) Электрические медиа Текст, гипертекст, видео, Аудио, графика Интернет Цифровые СМИ.

Интернет - издание,интернет-СМИ — веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять функцию средства массовой информации(СМИ) в сети Интернет.

Дисциплина «*Интернет-решения и медиатехнологии*» изучает сущность и специфику Интернет-решений и медиапроизводства как синтеза художественно творческой, технико-технологической и организационной деятельности по созданию анимационного, интерактивного проекта.

Задачи дисциплины: дать представление о базовых вопросах, связанных с созданием проекта от начальной идеи до окончательного воплощения на экране, раскрывает особенности различных видов и форматов, формирует ясное понимание студентами основных этапов

создания медиа проекта. Также в рамках предмета происходит практическое понятийное освоение аппаратной части, используемой при создании проекта.

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания Интернет-решений с помощью медиатехнологий.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Интернет-решения и медиатехнологии» относится к вариативному разделу ОПОП (Б1.В.04) и изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссер мультимедиа» в течение 6-го семестра.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических), контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 6-ом семестре.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО-1

Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа

проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических), контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 6-ом семестре.

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Структура дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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:	30						30		
Практическая работа		30					30		
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	36						36		
Контроль	6								
Вид промежуточной аттестации – Зачет							За		
ИТОГО:	часов	72					72		
Общая трудоемкость	зач. Ед.	2					2		

2.2.1. Тематический план курса

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Общая трудоемкость(в часах)	Виды учебных занятий		
		Количество часов		
		Практические	КСЗ (индивидуальные)	СРС (самостоятельные)
2 курс, 4 семестр				
1. Инструменты визуального программирования интерактивных медиа	6	2		4
2. Построение виртуальных сцен с помощью инструментов Unity	8	4		4
3. Инструменты 3D моделирования Unity	8	4		4
4. Создание кинематографического освещения на инструментах игровых движков	8	4		4
5. Особенности работы с анимациями при использовании игровых движков	10	6		4
6. Инструменты управления виртуальной камерой	8	4		4
7. Создание визуальных эффектов с помощью инструментов Unity	10	4		6

8. Создание видеопродукции с помощью игровых движков	8	4		4
Контроль	6			
ИТОГО	72	30		36

2.2.3 Содержание дисциплины

Тема 1. Инструменты визуального программирования интерактивных медиа

Построение исполняемых программных алгоритмов с помощью инструментов визуального программирования. Ноды, их компоненты и особенности применения. Использование программируемых элементов в интерактивных медиа.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 2. Построение виртуальных сцен с помощью инструментов Unity.

Создание и организация виртуальных элементов в медиа проектах с использованием игровых движков. Методы построения виртуальных пространств и локаций. Особенности оптимального использования инструментов игрового движка Unity при построении виртуальных сцен.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 3. Инструменты 3D моделирования Unity.

Использование модуля Unity Pro Builder для создания 3D моделей в игровом движке. Использование примитивных фигур. Применение префабов при создании виртуальных объектов.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 4. Создание кинематографического освещения на инструментами игровых движков.

Создание элементов освещения в виртуальных сценах. Различные типы освещения и их особенности. Технические особенности виртуального освещения. Симуляция света в реальном времени и пререндер эффектов освещения. Управление элементами освещения с помощью таймлайна.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 5. Особенности работы с анимациями при использовании игровых движков.

Перемещение объектов с применением таймлайна. Использование клипов анимации при создании видеопроизведений с использованием игровых движков, построение последовательностей переключения анимаций.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 6. Инструменты управления виртуальной камерой

Настройка движения виртуальных камер. Применение нескольких камер. Использование инструментов Cinemachine. Построение алгоритмов команд виртуальным камерам для получения кинематографического изображения.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 7. Создание визуальных эффектов с помощью инструментов Unity

Создание эффектов с помощью системы частиц. Использование световых фильтров и прочих визуальных эффектов. Настройка линз виртуальных камер.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

Тема 8. Создание видеопродукции с помощью игровых движков
Особенности производства различных видов видеопродукции с применением игровых движков. Рендер видеофайлов, настройка технических параметров.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3

2.2.4 Занятие с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов;
- мастер-класс.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Интернет-решения и медиатехнологии» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-1, ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программах.	ПКО-1, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- 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 творческих 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% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ</p>

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Зачет

Проходит в форме защиты творческого проекта, выполненного с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Шкалы оценивания результатов обучения

Оценка «зачтено»:

- полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях и давать им критическую оценку;
- логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием для решения творческих задач;
- пороговый уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа подразумевает выполнение практических заданий по изучаемым темам.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,

- Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,
в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
3. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
4. Уайатт, Хилари. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : учебное издание / Х. Уайтт, Т. Эмиес ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой ; Под ред. А. К. Чудинова. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил.

Дополнительная литература:

1. Акустика/ Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В. И., Подред М.А. Сапожкова — М., Радио и связь, 1989 -336 с.
2. Алдошина И Основы психоакустики. Часть 6 Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000 — №2 — С 40—44
3. Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах —
4. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. Под ред. И. Б. Фоменко — М Связь, 1980 — 248 с
5. Бедняков М. Знакомьтесь — MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998 — №3 — С 37-39
6. Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО 1997 — №8(71) -С 5

7. Шпунт Я. До чего дошла наука1 // Компьютер и жизнь, 1998 — №8 — С 34-35
8. Щербина В. И. Цифровая звукозапись — М Радио и связь, 1989 —190 с.
9. Эиткен П. , Джерал С. Visual C++для мультимедиа — Киев "КОМИЗДАТ", 1996 —384 с
- 10.Яковлев А. " Загружается звук " // Компьютерра, 1999 — №8 — С 36—37
- 11.Яковлев А. Сам себе дирижер//Домашний компьютер, 1999 —№7,8 —С 26-29

5. 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 LTSB WINENTLTSPUPGRD 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память – 32 Gb</p> <p>-системный диск – SSD 254Gb</p> <p>-дата диск – SATA 1Tb</p> <p>-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>-операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>
1015	<p>- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER</p> <p>- Системный блок HP Z440 №:</p> <p>41012400000086</p> <p>41012400000087</p> <p>41012400000088</p> <p>41012400000089</p> <p>41012400000090</p> <p>41012400000091</p> <p>41012400000092</p> <p>41012400000093</p> <p>- Монитор BENQ BL2420/T</p> <p>- Клавиатура Genius KB-220E</p> <p>- Манипулятор мышь HP Optical</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p>- HDMI Switcher VS-161H</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров</p> <p>-Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от</p>	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>

	2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 Программное обеспечение аудитории -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	1 12 12 12

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию творческого проекта.

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Интернет-решения и медиатехнологии» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**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
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
МУЛЬТИМЕДИА»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ПООП ВО.

Специализация – Режиссер мультимедиа

Авторы: О.Ю. Габрильян, преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

© **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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины.
- 2.2. Содержание разделов дисциплин.
 - 2.2.1. Структура дисциплины.
 - 2.2.2. Тематический план курс.
 - 2.2.3. Содержание дисциплины.
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся.
- 3.4. **Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.**

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью дисциплины является освоение слушателями основ компьютерного проектирования аудиовизуального контента и мультимедийных презентаций, ознакомление с основными принципами цифрового монтажа, компьютерной графики, специальных эффектов и анимации в проектировании интерактивных мультимедиа презентаций.

Задачами дисциплины являются:

- освоение слушателями основных видов и принципов проектирования мультимедийных презентаций;
- ознакомление с приёмами художественного и композиционного решения в проектировании аудиовизуального контента;
- изучение методик компьютерного монтажа и создания специальных эффектов в компьютерных программах;
- ознакомление с основами классической и современной цифровой анимации;
- формирование у слушателей навыков и умений самостоятельного проектирования аудиовизуальных произведений для цифровой среды современных медиа.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Художественное проектирование современных мультимедиа» - специальный курс наряду с изучением режиссуры мультимедиа, анимации, актёрского мастерства и компьютерной графики. Этот курс формируют творческую личность будущего режиссёра и уровень его профессиональных качеств.

Мультимедиа – молодое искусство, соединяющее традиционную классическую культуру с новейшими цифровыми технологиями. Разрабатывая концепцию обучения режиссуре мультимедиа, педагоги нашей кафедры выстроили дисциплину «Художественное проектирование современных мультимедиа», призванную обогатить знания студентов о принципах изобразительной композиции и об аудиовизуальных искусствах в аспектах требований, предъявляемых сегодня к режиссеру мультимедиа. Жанр мультимедиа охватывает область художественного проектирования, связанного с использованием электронного оборудования и обязательно содержит в себе элемент динамики, продиктованный выбором тех или иных технологий.

Данная дисциплина подготавливает будущих режиссеров к самостоятельной творческой работе в художественной кинематографии, на телевидении и в искусстве мультимедиа в течение 5 семестра.

Дисциплина «Художественное проектирование современных мультимедиа» относится к основному разделу ОПОП, её изучение

осуществляется в 5 семестре. Общее количество академических часов – 72 (54 - астрономических). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой на 5 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
3. Режиссура интерактивных медиа.

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

В результате освоения данной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- **ПКО-3** Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

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 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):	50					50			
Практический блок:	34					34			
Лекции	16					16			
Самостоятельная работа:	22					22			
Контроль – зачет с оценкой	ЗачО					ЗачО			
ВСЕГО	72								

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Структура дисциплины

Дисциплина «Художественное проектирование современных мультимедиа» относится к основному разделу ОПОП, её изучение осуществляется в 5 семестре. Общее количество академических часов – 72 (54 - астрономических). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой на 5 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Что такое «современные мультимедиа»? Мультимедиа как синтез искусств.	3		2		1
2	Тема 2. Концептуальное мышление эпохи постмодернизма.	3		2		1
3	Тема 3. Формирование концептуального мышления художника эпохи постмодернизма.	3		2		1
4	Тема 4. Режиссер мультимедиа – история возникновения профессии.	3		2		1
5	Тема 5. Особенности решения образа и пространства в мультимедийном проекте.	3		3		1
6	Тема 6. Изобразительная композиция в искусстве мультимедиа.	3		3		1
7	Тема 7. Искусство создания презентаций.	3		3		1
8	Тема 8. Поэтапная разработка изобразительного	3		3		1

	решения мультимедийного проекта.				
9	Тема 9. Проектирование арт-пространства	3		3	1
10	Тема 10. Принципы и механизмы демонстрационной эстетики мультимедийных проектов.	5		3	2
11	Мультимедиа и дизайн.	5		3	2
12	Искусство видеоарта.	5		3	2
13	Сетевое искусство.	4		3	1
14	Киберпространство как компонент мультимедийного проекта.	5		3	2
15	Образ и его роль в мультимедийных проектах.	4		3	1
16	Коды и символы в мультимедийных проектах.	4		3	1
17	Происхождение электронного образа и трансформация фрагментов электронных коллекций в другие визуальные формы.	4		3	1
18	Эстетическая и психическая целостность в мультимедийных проектах, их социальная роль.	4		3	1
	ИТОГО	50		50	22

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Что такое «современные мультимедиа»? Мультимедиа как синтез искусств.

Мультимедиа – синтез искусств. Литература, живопись, графика, актерская игра, монтаж, трехмерное экранное пространство, звук. Режиссерская организация. Технологии и творчество. Значение изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств в профессии режиссёра мультимедиа.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 2. Концептуальное мышление эпохи постмодернизма.

Впервые в российской науке осуществлено комплексное исследование в области мультимедийного проектирования с привлечением обширного вербального и аудиовизуального материала. Кино и мультимедиа стали средством массового общения.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 3. Формирование концептуального мышления художника эпохи постмодернизма.

В отечественном искусствознании складывается классификация мультимедийного продукта в связи с его пространственно-эстетическими характеристиками.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 4. Режиссер мультимедиа – история возникновения профессии.

Создание первой экспериментальной мастерской анимации в ГТК (в будущем ВГИК) в 1923 году.

Новые технологии. Театр. Эстрада. Художников смежных профессий. Появление во ВГИКе художественного факультета. Телевидение. Компьютерное искусство. Появление кафедры анимации и компьютерной графики. Создание факультета анимации и мультимедиа во ВГИКе.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 5. Особенности решения образа и пространства в мультимедийном проекте. Творческие задачи режиссера и художника. Создание особого аудиовизуального пространства.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 6. Изобразительная композиция в искусстве мультимедиа.

Формирование индивидуального стиля художника и режиссера. Решение образных задач. Творчество и технологические проблемы. Исторические проекты. Погружение в эпоху.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 7. Искусство создания презентаций.

Умение грамотно преподнести свою идею и донести замысел – одно из главных в искусстве презентации. Дизайн, пропорции, выбор шрифта презентации – неотъемлемая часть общего образа будущего фильма.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 8. Поэтапная разработка изобразительного решения мультимедийного проекта.

Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы. Место художника в коллективе съемочной группы. Творческие задачи режиссера и художника при создании изобразительного решения проекта и ансамбля главных действующих лиц. Воплощение стилистических задач режиссера.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 9. Проектирование арт-пространства.

Проекты современных художников и дизайнеров, связанные с жанром мультимедиа, значительно сложнее поддаются традиционной классификации, поскольку в процессе их создания почти не фигурирует прикладной характер, и огромную роль в техническом воплощении проектов играют электронные технологии.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 10. Принципы и механизмы демонстрационной эстетики мультимедийных проектов.

Сформулировать принципы и механизмы демонстрационной эстетики мультимедийных проектов, определяемых сквозь призму кодов и символов искусства.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 11. Мультимедиа и дизайн.

Особенностью аудиовизуальной культуры является то, что она связана тонкими нитями с огромным числом сфер человеческой деятельности, не ограниченной областью визуального.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 12. Искусство видеоарта.

Отличительная черта современного визуального искусства – синтез искусств с активным использованием новейших цифровых технологий, использование инсталляций, воздействие на все органы чувств зрителя.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 13. Сетевое искусство.

Современное искусство помещается внутри монитора компьютера или экрана телефона или планшета – достаточно иметь доступ к интернету.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 14. Киберпространство как компонент мультимедийного проекта.

Художественный проект включает в себя возможности новейших компьютерных технологий. Киберпространство стало новой формой перспективы, и оно не совпадает с аудиовизуальной перспективой, известной нам. Его новизна – в возможности тактильного переживания видимой и слуховой дистанции.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 15. Образ и его роль в мультимедийных проектах.

Образность как категория творческого и композиционного мышления. Использование компьютерных спецэффектов для усиления образности.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 16. Коды и символы в мультимедийных проектах.

Коды и символы стали неотъемлемой частью современного мультимедиа-проектов.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 17. Происхождение электронного образа и трансформация фрагментов электронных коллекций в другие визуальные формы.

Использование графических программ стало нормой. Возможности гипермедиа. Чем дальше совершенствуется техника и программы, на нее установленные, тем изящнее их устройство и тем быстрее они устаревают.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

Тема 18. Эстетическая и психическая целостность в мультимедийных проектах, их социальная роль.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: ПКО-3

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия Практические задания по разработке художественного проектирования аудиовизуального проекта даются студентам на основе:

- * отрывка литературного произведения малой формы: стихотворения, рассказа, басни;
- * сочинения авторского сюжета в серии рисунков на свободную тему;
- * русской народной сказки;
- * современного сатирического произведения;
- * классического литературного произведения;
- * литературного произведения по выбору студента.

Цель занятий:

- развитие образного мышления, творческой фантазии и чувства юмора;
- воспитание навыков графического изложения собственных мыслей;
- тренировка в рисунке по представлению; поиск графического стиля;
- освоение различных графических техник;
- практическое ознакомление с методом производственной разработки персонажей и мультимедийного пространства;
- развитие навыков в исполнении цветowych эскизов;
- практическое решение задачи изобразительной взаимосвязи персонажа и декорации.

Практические занятия – это выполняемые студентами на протяжении всего курса обучения заданий по специальной композиции под руководством педагогов-мастеров.

Занятия по изобразительной композиции воспитывают в студенте: умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, находить возможности ее воплощения в аудиовизуальном произведении.

Необходимо также развивать в студентах умение образно излагать средствами своего искусства существо драматургии в изобразительной экспликации, в эскизах образов героев и декорационного оформления.

Будущему режиссеру мультимедиа необходимо также развитое творческое воображение и навыки рисунка и живописи по памяти; умение

воплотить найденное в эскизах решение в процессе подготовки к съемке, в съемочном и монтажно-тонировочном периоде.

Обучение изобразительной композиции мультимедиа и аудиовизуальному искусству осуществляется путем учебной работы студентов над рядом последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания. От работы над решением отдельных образов героев и работы над отдельными фрагментами произведения до полного развернутого решения сценария или крупного литературного произведения.

Работа над каждым заданием, независимо от его сложности, должна протекать в следующей последовательности:

1. Выбор литературного первоисточника.
2. Анализ сущности драматургии первоисточника.
3. Определение задачи, стоящей перед режиссером мультимедиа.
4. Создание эмоциональной цветовой экспликации.
5. Изучение материала и зарисовки в творческой папке-альбоме, пополняющейся в течение всего курса обучения.
6. Решение задачи в поисковых эскизах.
7. Образное решение композиционной задачи в эскизах персонажей, декораций и реквизита будущего аудиовизуального произведения.
8. Определение средств производственной реализации этого решения. Выбор материалов, описание съемочных работ, создание рисунков деталей реквизита, чертежей.
9. Исполнение в соответствующих компьютерных программах экранных фрагментов найденного изобразительного решения.

По каждому заданию студент должен выполнить следующие работы:

1. Зарисовки по изучению материала размером 12см x 16 см .
2. Эмоциональная цветová экспликация размером 12см x 16 см.
3. Поисковые эскизы размером 12 см x 18 см.
4. Эскизы образов героев, декораций и мизансцен размером 30 см x 45 см.
5. Экранные фрагменты в стилистике будущего аудиовизуального произведения (20 – 40 секунд экранного времени).

Вышеуказанные размеры являются ориентировочными и для педагога и для студента и могут быть изменены в зависимости от характера образного решения работы

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-беседа,
- лекция – дискуссия,

- лекция с разбором конкретных ситуаций,
- лекция с применением техники обратной связи,
- лекция – консультация, видеолекция
- мультимедиалекция

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики	ПКО-3
	<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 режиссуры современного фильма в рамках семинаров - выполнение творческих заданий: запись по фильму, немой	ПКО-3

	этюд, звуковой этюд,	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение 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 творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое 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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка творческой темы 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 творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру полнометражного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений,

		<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 режиссуре - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-Зачет с оценкой</p>
--	--	--

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	<ul style="list-style-type: none"> Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного мультимедийного проекта или предложенного педагогом задания по фильму. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли режиссера в творческом процессе создания мультимедийного проекта.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. Это достигается системой выполнения заданий по мультимедийному производству.

Основными видами творческих работ являются: запись по фильму (и описание комнаты), немые и звуковые этюды, киноновеллы и т.д.

Зачет с оценкой

Шкалы оценивания результатов обучения

➤ Оценивание результатов докладов 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.

➤ 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.

➤ Оценивание результатов творческое задание

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

«отлично» - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагогов

«хорошо» - студент продемонстрировал, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагогов. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических

заданий, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков и работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога.

➤ **Оценивание результатов зачета с оценкой**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения

профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примерный перечень тематики докладов:

1. Значение изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств в профессии режиссёра мультимедиа.
2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается.
3. Кино и мультимедиа как средство массового общения. Масштабность и камерность. Документализм, историзм и вымысел.
4. Роль пионеров отечественного анимационного кино и их достижения в формировании условного графического, живописного и кино языка.
5. Особенности решения образа и пространства в мультимедийном проекте
6. Творческие задачи режиссера и художника.
7. Создание особого аудиовизуального пространства.
8. Изобразительная композиция в искусстве мультимедиа.
9. Формирование индивидуального стиля художника и режиссера. Решение образных задач.
10. Жанры в искусстве мультимедиа.
11. Особые выразительные средства в аудиовизуальном искусстве.
12. Новые творческие возможности режиссеров в эпоху новейших компьютерных инструментов.
13. Поэтапная разработка изобразительного решения мультимедийного проекта. Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы.
14. Место художника в коллективе съемочной группы.
15. Творческие задачи режиссера и художника при создании изобразительного решения проекта и ансамбля главных действующих лиц.
16. Воплощение стилистических задач режиссера.

Примерный перечень тематики обсуждений:

Тема 1. Изобразительные средства, помогающие режиссеру и художнику решать драматургические задачи. Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы.

Тема 2. Поиск образов героев, раскрытие их характеров, их взаимоотношений между собой и с окружением изобразительными средствами.

Тема 3. Художественно организованный замысел аудиовизуального проекта. Значение жизненных наблюдений, артистизм, знакомство с эпохами их стилистическими особенностями. Владение цветовыми нюансами, фактурами, умение работать с силуэтом и деталью.

Тема 4. Создание ансамбля характеров в серии эскизов. Коллективное творчество съемочной группы. Формирование единого видения.

Тема 5. Особенности работы художника над образным решением фильма с режиссером мультимедиа. Круг задач, решаемых творческой группой в подготовительном периоде проекта

Тема 6. Значение искусства кинооператора в формировании экранного результата и особенности совместной работы с художником.

Тема 8. Отличительные особенности цифрового изображения. Достоинства и недостатки. Пути преодоления жесткости изображения. Компьютерные спецэффекты. Соединение изображений.

Тема 9. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, художника, оператора) в подготовительный период.

Тема 10. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.

Задание для зачета с оценкой:

Мультимедийное произведение.

Тема: Выбор темы свободный.

Жанр и вид произведения: любой - по выбору студента.

Цель задания: изобразительное решение мультимедийного произведения.

3.3 Самостоятельная работа обучающихся

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

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

Основная литература

1. Светлакова, Е. Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов культуры и искусств / Е. Ю. Светлакова ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово : КемГУКИ, 2011. – 152 с.: ил. ЭБС «Лань».
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.

Дополнительная литература:

1. Багиров Э. Очерки теории телевидения, М., 1978.
2. Базен А. Что такое кино? Сб. статей, М., Искусство, 1990.
3. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино, М., 1995.
4. Бергман о Бергмане, М., Радуга, 1985.
5. Бертольд Брехт о театре. Сб. статей, М., 1960.
6. Брессон Р. Музей кино. М., 1994.
7. Выготский Л. Психология искусства. М., 1987.
8. Герасимов С. Собр. Соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
9. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964.
10. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах, М., Искусство, 1980.
11. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах, М., Искусство, 1954-61.
12. Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994.
13. Тарковский А. Уроки режиссуры, М., 1993.
14. Эйзенштейн С. Избранные произв. в 6-ти томах, М., Искусство, 1964-71.

6. 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 LTSC WINTENTLTSBUPGRD 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75" (189 см.) - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75" (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	1 12 12 12

-операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215	
---	--

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к 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.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссёр мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Моделирование виртуальной реальности» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация — Режиссёр мультимедиа

Автор: Фокин С. А., старший преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой _____ С. М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно — методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель — подготовка студентов к созданию виртуальных сред для кино- видео, теле- интерактивных и анимационных проектов. Умение создавать виртуальное окружение — сегодняшняя необходимость, диктуемая современными тенденциями развития мультимедийного контента в кинематографии, анимации, телепередачах, рекламных роликах, документальных фильмах и других проектах. Умение создавать и настраивать уникальное виртуальное окружение (виртуальную реальность) добавляет огромный плюс к возможностям и инструментарию будущего специалиста, что, в свою очередь, делает его востребованным в широкой области работы с компьютерной графикой.

Задачи дисциплины:

- Обучить студентов владению соответствующим программным обеспечением для создания виртуального окружения.
- Научить студентов создавать качественное виртуальное окружение.
- Выработать пространственное мышление.
- Применять на практике современные знания, востребованные на современных студиях.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Моделирование виртуальной реальности» относится к базовой части Б1.О.22.14 основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 3 курсе.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
2. Изобразительное решение мультимедийного произведения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой — 6 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижений:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов							
	В сего	В том числе по семестрам:						
		1	2			5	6	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64					34	30	
Аудиторные занятия всего, в том числе:								
Практический блок:	64					34	30	
Практические занятия						34	30	
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	38					2	36	
Контроль	6						6	
Вид промежуточной ат-	ЗаО						ЗаО	

тестации — зачет с оценкой									
ИТОГО:	часов	108				36	72		
Общая трудоемкость	зач. ед.	3			3	1	2		

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой — 6 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1.	Тема 1. Знакомство с пакетом трёхмерной графики Autodesk Maya.	2		2		
2.	Тема 2. Базовое полигональное 3D-моделирование.	2		2		
3.	Тема 3. Расширенное полигональное 3D-моделирование.	2		2		
4.	Тема 4. Шейдинг, лайтинг, рендеринг.	2		2		
5.	Тема 5. Создание логотипов и сред для них.	2		2		
6.	Тема 6. Графики кривых для тонкой настройки анимации.	2		2		
7.	Тема 7. Симуляция физических свойств объектов.	2		2		
8.	Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов.	6		4		2
9.	Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее.	7		5		2
10.	Тема 10. Создание профессиональных тиров.	7		5		2
11.	Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн.	7		5		2
12.	Тема 12. Клинап.	7		5		2
13.	Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.	8		6		2
14.	Тема 14. Расширенный композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.	26		6		20
15.	Тема 15. Создание искусственного параллакса на фотографии.	8		6		2
16.	Тема 16. Разбор индивидуальных решений виртуального окружения кадра.	10		6		4
17.	Тема 17. Индивидуальный подход.	4		2		2

Ответы на вопросы.				
ИТОГО	108		64	40

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство с пакетом трёхмерной графики Autodesk Maya.

Введение в программу. Обзор возможностей. Знакомство с интерфейсом. Настройка программы.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 2. Базовое полигональное 3D-моделирование.

Создание 3D-примитивов и их модификация. Понятие о полигонах. Основные правила полигонального моделирования. Частые ошибки моделирования.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 3. Расширенное полигональное 3D-моделирование.

Моделирование сложных объектов. Выявление ошибок моделирования и их исправление. Создание UV-развёрток объектов для последующего шейдинга.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 4. Шейдинг, лайтинг, рендеринг.

Создание и разработка фотореалистичных материалов объектов. Постановка выразительного света. Настройка камер. Настройка рендера.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 5. Создание логотипов и сред для них.

Краткое введение в дизайн современных логотипов. Работа над созданием своего логотипа (логотипа мастерской). Моделирование логотипов. Шейдинг логотипов. Создание подходящего окружения для логотипов. Эффектное появление логотипа. Анимация и рендер логотипов.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 6. Графики кривых для тонкой настройки анимации.

Введение в принцип работы графиков кривых. Подгонка анимации с помощью графиков кривых. Создание выразительных движений объектов, камер, света и т. п. с помощью графиков кривых.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 7. Симуляция физических свойств объектов. Введение в FX.

Симуляция ткани. Симуляция горения. Симуляция столкновений объектов. Работа с частицами.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов.

Настройка автоматического отслеживания перемещения камер и объектов на отснятом материале. Внедрение искусственных объектов в сцены с движущейся камерой.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее.

Удаление фона за объектами съёмки. Создание собственного фона (декораций) за объектами съёмки. Разбор частых ошибок при съёмке хромакеевых сцен.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 10. Создание профессиональных титров.

Разбор типичных и банальных ошибок при демонстрации текста на экране. Правила экранной типографики. Создание качественных титров.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн.

Погружение в теорию и практику дизайна рекламы, телепередач и концертного оформления.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 12. Клинап.

Подготовка материала к клинапу. Трекинг масок. Автоматическое удаление лишних объектов в кадре.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.

Сведение отрендеренных слоёв в единый кадр. Работа с масками. Работа с альфа-каналами. Работа с прекомпозициями. Рендер секвенции.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 14. Расширенный композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.

Работа с индивидуальными альфа-каналами, для обработки конкретных объектов в кадре. Создание эффекта глубины резкости на уже отрендеренном изображении. Создание эффекта тумана на уже отрендеренном изображении.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 15. Создание искусственного параллакса на фотографии.

Подготовка фотографии для параллакса. Разделение фотографии на слои разного плана. Ретуширование пустых областей. Создание и настройка параллакса. Анимация камеры. Рендер.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 16. Разбор индивидуальных решений виртуального окружения кадра.

Просмотр видеоматериала и другого контента, содержащего как стандартные, так и нестандартные визуальные решения виртуального окружения. Разбор со студентами технических решений виртуального окружения.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы.

Поиск решений вместе со студентами их технических задач при создании виртуального окружения для собственных учебных фильмов. Подход к задаче. Ответы на вопросы.

Формирование компетенции: ПКО-3

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-консультация, видеолекция,

Учебные просмотры — просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, над чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
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:	ПКО-3

	- практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программам.	ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- 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 творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практиче-

		ские) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
--	--	---

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы трехмерной графики» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Основными видами творческих работ являются: создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Зачет

Проходит в форме защиты практической работы (короткой сцены), выполненной с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Шкалы оценивания результатов обучения

•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 недостаточно 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.

•Оценивание выполненных творческих (практических) заданий

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 несущ-

щественные погрешности при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

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, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов экзамена**

Оценка «**отлично**» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка «**хорошо**» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примеры творческих заданий (тем для обсуждения).

- Упражнения и задания, выполненные в течение семестра.
- Индивидуальные задания по моделированию и обработке виртуальной реальности.

Задание для зачета

Смоделировать несложное виртуальное пространство под конкретные задачи и обработать его. Цель задания — убедиться в понимании студентами грамотного процесса создания виртуального пространства в современных производственных задачах.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение монтажа звука, создание динамики, баланса речи и шумов в изучаемой программе.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;

- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухозрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

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

Основная литература:

1. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек. Упр. учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн. пособ. для ст. киновузов и актер. киношк. Репринт. изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М.: ВГИК, 1973. - 254 с.

3. Станиславский К. С. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
5. Эйзенштейн С.М. (1898 - 1948). Метод: к изучению дисциплины. Т.1. GRUNDPROBLEM / С. М. Эйзенштейн ; сост., авт. предисл. и ком. Н. И Клейман. - М.: Музей кино; [Б. м.]: Эйзенштейн-центр, 2002. - 496 с.

Дополнительная литература

1. Карел Кубат. «Звукооператор-любитель».
2. Лев Трахтенберг. «Кинофильм и звукооператор».
3. Ирина Воскресенская. «Звуковое решение фильма».
4. Владилена Павловская. «Акустика и электроакустическая аппаратура».
5. Борис Меерзон. «Акустические основы звукорежиссуры».
6. Дворко Н.И. «Основы звукорежиссуры».
7. Роланд Казарян. «Эстетика кинофонографии».

5. 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
--

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>
 ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
 Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память — 32 Gb</p> <p>-системный диск — SSD 254Gb</p> <p>-дата диск — SATA 1Tb</p> <p>-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>-операционная система — Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p>Программное обеспечение аудитории</p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) — на 12 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>
1015	<p>- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER</p> <p>- Системный блок HP Z440 №:</p> <p>41012400000086</p> <p>41012400000087</p> <p>41012400000088</p> <p>41012400000089</p> <p>41012400000090</p> <p>41012400000091</p> <p>41012400000092</p> <p>41012400000093</p> <p>- Монитор BENQ BL2420/T</p> <p>- Клавиатура Genius KB-220E</p> <p>- Манипулятор мышь HP Optical</p>	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) — на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров 	<p>7</p> <p>1</p>
1017	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память — 32 Gb -системный диск — SSD 254Gb -дата диск — SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система — Windows 10 64Bit <ul style="list-style-type: none"> - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) — на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) — на 12 компьютеров 	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Моделирование виртуальной реальности», студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**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
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

Режиссер мультимедиа

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 года

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

1.1
Цели и задачи дисциплины (модуля)

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 дисциплин.

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

3.1
Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

3.1.2. Дополнительная литература

3.1.3. Нормативные правовые документы

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 студентам 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 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 студенты образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у студентов систематизированных знаний об основах управления личными финансами, о функционировании предприятия (организации) АВС, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у студентов экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

1. формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;
2. 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 ОПОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к базовой части учебного плана (дисциплины, модули), её изучение осуществляется в 7 семестре.

Дисциплина реализуется кафедрой Дистрибуции и маркетинга. 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) *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;

2) *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.

3) 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.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Задача ПД	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Знает понятийный аппарат 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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Очная форма обучения

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 том числе по семестрам	
		7	
Работа с преподавателем (контактные часы):	34	34	
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Индивидуальные занятия			
Самостоятельная работа:	32	32	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Курсовая работа			
Эссе			
Формы текущего контроля			
Форма промежуточной аттестации	Зачет 6	Зачет 6	
Всего часов	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план дисциплины

Очное отделение

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
		лекции	практические занятия	Индивидуальные занятия	
4 курс, 7 семестр					
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 доход в АВС.	8	4			4
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
Всего за 7 семестр:					72
Общая трудоемкость:					2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)

2.2.2 Содержание дисциплины

1) Теоретический блок

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 АВС.

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, Пенсионный 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) практический блок

Самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам.

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических и интерактивных занятиях, проведения коллоквиума.

Содержание самостоятельной работы студента:

- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение лекционного материала и материала учебников;
- самостоятельное изучение необходимых материалов в периодической печати и сети Интернет.

Перечень и виды самостоятельной работы студентов

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.

Вопросы для самопроверки

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.

Вопросы для самопроверки

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

Вопросы для самопроверки

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.

Вопросы для самопроверки

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 АИС.

Вопросы для самопроверки

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

Вопросы для самопроверки

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.

Вопросы для самопроверки

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.

Вопросы для самопроверки

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?

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 2. Банки и их значение.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 3. Сбережения и инвестиции	6				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 4. Налоги.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 7. Страхование.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 8. Риски в мире денег.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Итого	34				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Основы финансовой грамотности» составляет 100%.

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

3.1 Список учебной литературы

3.1.1 Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, Ю. В. Криволицкого, 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. Трудовые аспекты продюсирования: учебное пособие /под общей редакцией Сидоренко В.И. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021

3.1.2. Дополнительная литература.

1. Браилова, О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : 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 кинопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г.
6. Малышев, В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : 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 г.
9. Нехорошев, Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : 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 г.
11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие. /под ред. Ю.В.Криволицкого, Л.А.Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015 г.
12. Продюсерство. Управленческие решения: учебное пособие / под ред. В.С.Малышева, Ю.В.Криволицкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 г.
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 г.
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.

3.1.3. Нормативные правовые документы.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ».
4. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
5. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

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://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 видеопроеционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), 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 (МОДУЛЯ)

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.

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке.

Примерный перечень вопросов к 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.

Методические рекомендации по организации студентом самостоятельной работы.

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения 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 и кино-периодикой;
- ⇒ просмотры фильмов;
- ⇒ работа с Интернет-ресурсами;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету.

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 экзамену. 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 экзамену. 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 аудиторному занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: 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 и творческой практики.

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. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	
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 - 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.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<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 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	<ul style="list-style-type: none"> - студент 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	<ul style="list-style-type: none"> - продемонстрировано знание теоретических основ и эмпирического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и анализа информации <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-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 использования следующих видов оценочных средств:

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов зачета

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 понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый 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	Обучаемый в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый 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	Обучаемый в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного

		инструментария.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый 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	Обучаемый в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый 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	Обучаемый не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к зачету формируется список вопросов.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**:

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка - «НЕ ЗАЧТЕНО».

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

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.

**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
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика и анимация» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.

№ 733

Специализация – Режиссер мультимедиа

Автор: В.А.Азеев, доцент кафедры анимации и компьютерной графики,
А.В.Ветюков, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель - подготовка студентов в области анимации и компьютерной графики для решения композиционных задач при создании мультимедиа-продукта. Изучение теоретических и практических основ создания плоской и объемной анимации с использованием существующих программных средств для решения творческих задач, стоящих перед мультимедиа-режиссером.

Задачи дисциплины - ознакомление с техникой и приемами плоской анимации с освоением современных программных средств ее разработки, формирование практических навыков работы в современных программных средствах при создании анимации.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Компьютерная графика и анимация» относится к базовой части основной образовательной программы Б1.О.21.05, её изучение осуществляется на 1,2,3,4 курсе.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
2. Изобразительное решение мультимедийного произведения.
3. Основы трехмерной графики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 академических (378 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой - 2, 4, 6 семестры, экзамен-8 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.

Индикаторы достижений:

ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.

Индикаторы достижений:

Знает:

ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового мультимедийного продукта;

ОПК- 2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений;

Умеет:

ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и выработать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы;

ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения;

Владеет:

ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижений:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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:		256		30			30	34	30	34	
Практический блок:			34	30	34	30	34	30	34	30	
Практические занятия			34	30	34	30	34	30	34	30	
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		194	2		2	36	38	72	38	6	
Контроль			54		6		6		6	36	
Вид промежуточной аттестации			ЗаО		ЗаО		ЗаО		ЗаО	Экз	
ИТОГО:		часов	504	36	36	36	72	72	108	72	72
Общая трудоемкость		зач. ед.	14	1	1	1	2	2	2	2	2

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 академических (378 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой - 2, 4, 6 семестры, экзамен-8 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Основы представления графических данных.	10		2		8
2	Тема 2. Средства для работы с растровой графикой.	19		11		8
3	Тема 3. Средства для работы с векторной графикой.	19		11		8
4	Тема 4. Просмотр и преобразование графических файлов.	19		11		8
5	Тема 5. Анимация в аудиовизуальных искусствах.	19		11		8
6	Тема 6. Создание анимационного фильма.	18		10		8
7	Тема 7. Тайминг в анимации.	18		10		8
8	Тема 8. Использование анимации и компьютерной графики.	18		10		8
9	Тема 9. Программные средства создания плоской анимации.	18		10		8
10	Тема 10. Общие сведения о программах	18		10		8

	3D анимации.				
11	Тема 11. Интерфейс и инструментарий программы Photoshop.	18		10	8
12	Тема 12. Возможности выделения и преобразования объектов.	18		10	8
13	Тема 13. Создание персонажей и моделей сцены.	18		10	8
14	Тема 14. Редактирование и модификация объектов.	20		12	8
15	Тема 15. Работа со слоями и экспорт файлов в Photoshop.	20		12	8
16	Тема 16. Визуализация и анимация сцен.	20		12	8
17	Тема 17. Интерфейс и инструментарий программы After Effects.	20		12	8
18	Тема 18. Работа со слоями и импорт файлов в After Effects.	20		12	8
19	Тема 19. Анимация связанных объектов и имитация динамики.	20		12	8
20	Тема 20. Морфинг в анимации персонажей.	20		12	8
21	Тема 21. Создание сложных композиций с помощью видеомонтажа.	20		12	8
22	Тема 22. Режиссерский сценарий, раскадровка и съемочный (экспозиционный) лист..	22		12	10
23	Тема 23. Программные средства создания персонажей.	20		12	8
24	Тема 24. Анимация в компьютерных играх.	20		12	8
	Контроль	54			
	ИТОГО	504		272	194

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы представления графических данных.

Виды компьютерной графики: растровая, векторная, фрактальная, трехмерная (3D). Инженерная графика, научная графика, Web-графика, компьютерная полиграфия, компьютерная анимация и видео. Представление графических данных. Понятие цвета. Способы описания цвета. Цветовые модели CIE Lab, RGB, HSB, CMYK. Цветовая палитра. Системы управления цветом.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 2. Средства для работы с растровой графикой.

Характеристики растровой графики. Получение растровых изображений с помощью аппаратных средств. Способы представления растрового изображения. Масштабирование растровых изображений.

Программные средства обработки растровых изображений. Понятие о слоях и каналах. Работа в растровом редакторе Adobe Photoshop. Возможности взаимодействия слоев. Коррекция цвета и использование гистограммы. Использование масок. Фигурная обрезка в растровом редакторе. Дополнительные подключаемые модули для реализации различных эффектов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 3. Средства для работы с векторной графикой.

Векторная графика и ее математические основы. Основные понятия векторной графики. Программные средства создания и обработки векторной графики.

Текстовые объекты. Блоки фигурного текста (Artistic Text). Рамки простого текста (Paragraph Text). Атрибуты текста. Преобразование текста. Размещение текста на кривой. Применение к тексту эффектов и преобразований.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 4. Просмотр и преобразование графических файлов.

Средства просмотра графических файлов. Программные средства взаимного преобразования графических файлов различных форматов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 5. Анимация в аудиовизуальных искусствах.

Традиционная анимация разных стран и народов. Национальное в зеркале анимации, Сравнительный анализ анимации разных стран.

Ранняя советская анимация (И. П. Иванов-Вано, Дзига Вертов, М. Цехановский, Н. Ходатаев, А. Птушко, В. Старевич, А. Алексеев, Б. Дежкин).

Американская анимация до Диснея.

"Анимация от Диснея": история, технология и эстетика. 12 принципов диснеевской анимации как ядро классической анимации. Влияние диснеевской анимации на мировые анимационные традиции. Советская анимация под влиянием Диснея. Авторская анимация в мире после Диснея: диалектический отход.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 6. Создание анимационного фильма.

Персонажи и сюжет. Разработка сценария. Визуализация сюжета. Актерское исполнение и анимация. Знание персонажей: описание, биография. Актерские приемы: сопереживание, воодушевление, движение, ясность, простота, объект внимания, предшествующий момент.

Скелетная анимация персонажей. Соединение частей персонажей. Построение скелета. Анимация замещения. Туловище и диалог. Выражения лица. Движение человека: равновесие и вес, масса персонажа, движение

тела, изменение направления движения, воздействие внешних сил. Анимация ритмичного движения и танца.

Анимация животных. Способы передвижения четвероногих животных. Особенности движения пресмыкающихся, динозавров, насекомых.

Антропоморфная анимация. Анимация предметов, деформация персонажей. Степень реалистичности анимации.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 7. Тайминг в анимации

Принципы расчета времени в анимации. Методы расчета времени в анимации. Взаимосвязь образа и характера персонажа и тайминга.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 8. Использование анимации и трехмерной графики.

Области применения анимации. Киноиндустрия. Вещательное телевидение. Мультимедийные проекты. Компьютерные игры. Виртуальная реальность и Интернет. Обучающие и научные приложения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 9. Программные средства создания плоской анимации.

Основные методы создания анимации с помощью компьютера. Покадровая анимация. Использование слоев для создания анимации. Программные средства создания векторной анимации. Анимация движения методом расчета кадров. Анимация изменения формы методом расчета кадров. Способы сохранения анимации в различных форматах, ориентированных на ее последующее использование.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 10. Общие сведения о программах 3D анимации.

Назначение и возможности программ трехмерной анимации.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 11. Интерфейс и инструментарий программы Photoshop.

Расположение элементов интерфейса. Состав кнопок главной панели инструментов. Свитки командных панелей. Персональная настройка интерфейса. Особенности интерфейса в экспертном режиме.

Порядок конфигурирования окон проекций и возможные уровни качества отображения объектов. Управление просмотром сцены в окнах проекций и отображением отдельных объектов. Использование растровой графики для отображения фона в окнах проекций.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 12. Возможности выделения и преобразования объектов.

Средства выделения объектов. Способы выделения объектов. Создание именованных наборов выделенных объектов. Доступ к свойствам объектов. Использование групп объектов. Создание дубликатов объектов — копий, образцов и экземпляров.

Опорные точки объектов и ограничения на их преобразования. Перемещение, поворот и масштабирование. Зеркальные отражения. Распределения объектов.

Импорт и экспорт фалов различных форматов. Сохранение сцены.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 13. Создание персонажей и моделей сцены.

Принципы создания и модификации персонажей и моделей. Рисование форм и создание объектов. Внешний вид персонажа. Характер персонажа.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 14. Редактирование и модификация объектов.

Способы перехода к редактированию объектов на различных уровнях.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 15. Работа со слоями и экспорт файлов в Photoshop.

Работа со слоями. Объединение слоев. Перемещение слоев. Экспорт многослойных файлов в монтажные программы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 16. Визуализация и анимация сцен.

Средства управления визуализацией. Настройка параметров визуализации. Виртуальный буфер кадров. Имитация эффектов внешней среды. Согласование перспективы. Визуализация оптических эффектов.

Средства управления анимацией. Настройка интервалов времени. Создание базовой анимации методом ключевых кадров. Просмотр анимации в окне проекций. Просмотр эскиза анимации. Визуализация анимаций. Редактирование ключей анимации в строке треков. Контроллеры анимации и настройка их параметров.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 17. Интерфейс и инструментарий программы After Effects.

Расположение элементов интерфейса. Состав кнопок главной панели инструментов. Свитки командных панелей. Персональная настройка интерфейса. Особенности интерфейса в экспертном режиме.

Порядок конфигурирования окон проекций и возможные уровни качества отображения объектов. Управление просмотром сцены в окнах проекций и отображением отдельных объектов. Использование растровой графики для отображения фона в окнах проекций.

Инструментарий для создания анимации.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 18. Работа со слоями и импорт файлов в After Effects.

Назначение слоев. Перемещение слоев. Создание композиции. Объединение композиций. Параметры слоев. Параметры композиций.

Импорт файлов. Подготовка и конвертация графических файлов. Параметры и форматы файлов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 19. Анимация объектов и имитация динамики.

Ключевые кадры, как основа создания динамики. Координаты меток и их изменение. Изменение геометрии объектов. Направление движения, замедление и ускорение, вражение изменение масштаба. Трехмерные слои. Работа с управляющими слоями. Работа со звуковыми файлами.

Связывание объектов в иерархические цепочки. Коррекция положения опорных точек связанных объектов. Анимация связанных объектов по методам прямой и обратной кинематики. Использование режима показа двойников при анимации связанных объектов. Выполнение анимации объектов с учетом действующих на них внешних сил и динамики их взаимодействий друг с другом.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 20. Морфинг в анимации персонажей.

Последовательное преобразование персонажей с помощью морфинга. Опорные объекты для преобразования морфинга. Настройка параметров преобразования и ключей анимации при морфинге.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 21. Создание сложных композиций с помощью видеомонтажа.

Интерфейс окна диалога Video Post (Видеомонтаж). События очереди видеомонтажа. События-сцены. События ввода изображений. События-фильтры. События композиции изображений. События вывода результирующих изображений. События-циклы. Исполнение цепочки событий. Настройка параметров фильтров из пакета имитации графических эффектов, возникающих при съемке объектов реальными фотоаппаратами или видеокамерами.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 22. Режиссерский сценарий, раскадровка и съемочный (экспозиционный) лист.

Образцы структурного построения режиссерского сценария. Основные составляющие режиссерского сценария. Расчет хронометража. Раскадровка в анимации. Аниматик.

Съемочный (экспозиционный) лист. Структура и формы съемочного листа.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 23. Программные средства создания персонажей.

Сравнительная характеристика программных средств создания персонажей. Особенности достижения естественного движения персонажей. Существующие библиотеки моделей персонажей. Импорт и экспорт моделей в различные форматы, используемые программами трехмерного моделирования.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Тема 24. Анимация в компьютерных играх.

Современное состояние и перспективы развития средств компьютерной графики и анимации. Примеры оригинальных решений, полученных художниками и аниматорами, с использованием программного обеспечения трехмерного моделирования.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-3.

Во время обучения студенты выполняют самостоятельные работы, по 4 работы на каждом курсе. Самостоятельная работа подразумевает выполнение короткого анимационного фильма – микро сюжета на свободную тематику.

Фильм выполняется в одной из анимационных техник:

- классическая рисованная анимация;
- перекладка;
- пластилиновая анимация (полу объем);
- компьютерная 2D анимация;
- компьютерная 3D анимация;
- предметная анимация (сыпучая анимация, предметы).

Так же студенты выполняют следующие самостоятельные задания:

- съемка, сборка и озвучание курсовых работ;
- написание режиссерских сценариев в различных системах записи и оформления;
- изготовление и съемка проб анимационного движения (двухмер, трехмер);
- работа над эскизами и раскадровкой курсовых и дипломных проектов;
- посещение выставок, музеев, библиотек, художественных и технических;
- просмотр анимационных и художественных фильмов в процессе подготовки к курсовым и дипломным работам.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-5, ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК-5, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК-5, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программам.	ОПК-5, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.

	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	Этап 3: 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 творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1: Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	Этап 3: Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - зачет с оценкой <p>-ЭКЗАМЕН</p>

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-5	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Компьютерная графика и анимация» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет с оценкой
- Экзамен.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Основными видами творческих работ являются: создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен,

выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Экзамен

Проходит в форме защиты практической работы (короткой сцены), выполненной с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **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.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

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 при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

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, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов экзамена**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении упражнений закрепляющих полученные знания.

Перечень упражнений для самостоятельной работы

1. упражнение "мяч"
2. упражнение "травинка"
3. упражнение "флаг"
4. упражнение "пушка 3d" - моделирование
5. упражнение "пушка 3d" - анимация
6. Упражнение "пушка 2d"
7. Упражнение "лодка"
8. Упражнение "Полет гуся"
9. Упражнение "Рука"
10. Моделирование четвероногого
11. создание оснастки четвероногого
12. анимация четвероногого
13. упражнение "поезд"
14. упражнение-сцена "мельница"
15. упражнение-сцена "гроза"

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

Основная литература:

1. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2: Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб.: Питер, 2001. - 327 с.
2. Норштейн, Ю. Б. Снег на траве. Фрагменты книги: лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
3. Норштейн, Ю. Б. Анимация в эпоху инновационных трансформаций : материалы IV международной научно-практической конференции. 21-23 мая 2008 года / Сост. и научн. руков. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГУК, 2008. - 358 с.
4. Петров А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
5. Райт, Джин Энн. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development: методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
6. Солин, А.И. Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.

Дополнительная литература

1. Маров М. 3ds max 5: новые возможности. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2003. 288 с.
2. Маров М. 3D Studio MAX 3 Учебный курс — СПб.: Питер, 2000. 640 с.
3. Евсеев Г. Maya 3.0 Трехмерная графика и анимация. М.: ДЕСС-КОМ, 2001. 448 с.
4. Грибов Д.Е. Macromedia Flash 4. Интерактивная веб-анимация. М.: ДМК Пресс, 2000. 672 с.
5. Холмский Е.Г. Maya 3.0 Моделирование и анимация. М.: Солон-Р, 2001. 400 с.
6. Флеминг Б. Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров — М.: ДМК Пресс, 1999. 448 с.

5. 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
--

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
--

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память – 32 Gb</p> <p>-системный диск – SSD 254Gb</p> <p>-дата диск – SATA 1Тб</p> <p>-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>-операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>
1015	<p>- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER</p> <p>- Системный блок HP Z440 №:</p> <p>41012400000086</p> <p>41012400000087</p> <p>41012400000088</p> <p>41012400000089</p> <p>41012400000090</p> <p>41012400000091</p> <p>41012400000092</p> <p>41012400000093</p> <p>- Монитор BENQ BL2420/T</p> <p>- Клавиатура Genius KB-220E</p> <p>- Манипулятор мышь HP Optical</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p>- HDMI Switcher VS-161H</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров</p> <p>-Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p>	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>

	<p>-Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p>	
1017	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память – 32 Gb</p> <p>-системный диск – SSD 254Gb</p> <p>-дата диск – SATA 1Тб</p> <p>-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>-операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии компьютерной графики и анимацию в реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к экзамену по пройденному курсу дисциплины «Компьютерная графика и анимация» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

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 кинооператорского мастерства»

Направление подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

Квалификация **Режиссер мультимедиа**

Уровень образования **высшее**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Программа составлена доцентом Н.В. Свиридовой

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» составлена на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 733 от 01 июля 2017 г. по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023 г.

Протокол № 6 от «04» 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 факультета анимации
и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(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

Министерство культуры Российской Федерации

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

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины **«Основы кинооператорского мастерства»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер мультимедиа

Уровень образования: высшее

Форма обучения очная

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» 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 по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения является дисциплиной Базовой части Блока 1. «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 компетенций:

55.05.01 Режиссура кино и телевидения:

- режиссер телевизионного фильма;
- режиссер игрового кино;
- режиссер неигрового кино
- ПКО-2

Категории обязательной профессиональной компетенции	Код ПКО	Наименование ПКО
	ПКО-2	Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах

- режиссер мультимедиа;
- режиссер анимации и компьютерной графики
- ПК-2

Категория профессиональной компетенции	Код ПК	Наименование ПК
Правовое регулирование творческого процесса	ПК-2	Способен распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности для решения задач в сфере творчества

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 «Основы кинооператорского мастерства» 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: занятия практического (семинарского) типа – 30 академических часов, самостоятельная работа студента – 36 академических часов. Рабочей программой предусмотрены формы контроля: промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 6 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

55.05.01 Режиссура кино и телевидения:

- режиссер телевизионного фильма;
- режиссер игрового кино;

- режиссер неигрового кино

- ПКО-2

Категория общепрофессионально й компетенции	Код ПКО	Наименование ПКО
	ПКО-2	Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах

- режиссер мультимедиа;

- режиссер анимации и компьютерной графики

- ПК-2

Категория общепрофессионально й компетенции	Код ПК	Наименование ПК
Правовое регулирование творческого процесса	ПК-2	Способен распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности для решения задач в сфере творчества

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. - 72 академических часа	
Вид учебной работы	Количество академических часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
<i>Работа с преподавателем (контактные часы):</i>		2
<i>Практического (семинарского) типа</i>	30,5	30,5
<i>Самостоятельная работа:</i>	30	30
<i>Работа с информационными источниками</i>	35,5	35,5
<i>Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет</i>	36	36
<i>- контактные часы на</i>	6	6
	0,5	0,5

дифференцированный зачет		
Итого:	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Примерный тематический план дисциплины для специальностей 55.05.01; 55.05.02.

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование тем	<i>Очная форма обучения</i>			
	Количество академич. часов			
	Занятия практического (семинарского) типа	Самост. работа	Форма контроля	
зачет			Конт. часы на зачет	
ВВЕДЕНИЕ. Профессия кинооператора. Творческие Задачи кинооператора в фильмах разных жанров и на телевидении. Искусство кинооператора в художественном фильме. Кинооператора документальной и научной кинематографии. Производственные права и обязанности кинооператора. Автор-оператор. Киножурналист (публицист). Российская операторская школа, ее основные черты и особенности. Становление искусства кинооператоров	2			
Тема 1. КИНООПЕРАТОРСТВО Кинематограф, как метод изображения предметов и явлений в движении и развитии. <u>Информационные</u> возможности кинокамеры. «Прямая» документальная съемка событий и явлений действительности. Становление профессии кинооператора-документалиста;	2	3		

<p>необходимые знания, Область творческой и производственной работы. <u>Художественно-выразительные</u> возможности камеры. «Постановочная» съемка художественных фильмов. Становление профессии кинооператора-постановщика; необходимые знания, Область творческой и производственной работы. <u>Познавательные</u> и научно-популярные возможности кинокамеры. Становление профессии кинооператора научной кинематографии; необходимые знания.</p>				
<p>Тема 2. РОССИЙСКАЯ ШКОЛА КИНООПЕРАТОРСКОГО ИСКУССТВА Кинооператорское мастерство в русской дореволюционной кинематографии. Кинооператоры на съемках хроники революции, гражданской войны; советского строительства. Первые художественные фильмы. Работы кинооператоров А.Левицкого, Ю.Желябужского, Л.Форестье и др. Стновление школы кинооператорского искусства. Творческие поиски кинооператоров Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Д.Демуцкого – метод художественного творчества, новаторское изобразительное решение фильма, композиция кадра, киноосвещение, профессиональное мастерство. Творчество кинооператоров в черно-белых звуковых фильмах. Творчество кинооператоров советского периода в цветных фильмах. Творчество кинооператоров советского периода в документальных фильмах.</p>	2	3		

<p>Творчество российских кинооператоров современного периода. Киноизобразительная культура фильма.</p>				
<p>Тема 3. КИНОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАТОРА <u>Операция киносъемки:</u> кадрирование, Оптика, освещение, экспонирование, кинетика. «Немая» и «синхронная» съемка. Изображение на пленке и экране объемно-пластических форм, цвета и фактуры материала, рельефа поверхности, глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени. Кинокадр – как изобразительная форма: оптические, кинетические и фонические нормативы. <u>Изобразительные возможности кинокамеры.</u> Приемы съемки и киноизобразительная форма кадра в различных системах кинематографа. <u>Кинетические приемы съемки:</u> нормальная, покадровая, замедленная, ускоренная, обратная – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинематографе. Кинопанорамная съемка – виды панорамных съемок, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах. <u>Динамические приемы съемки</u> – с операторского транспорта, с наземных, воздушных и водных видов транспорта, съемки в космосе; съемки камерой с рук – изобразительный эффект, выполнения, область применения.</p>	2	3		

<p>Оптические приемы съемки – киноперспектива, съемка нормальной широкоугольной и длиннофокусной оптикой, съемка вариооптикой (трансфокатором) – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в фильмах.</p> <p><u>Экспозиционные приемы съемки</u> – черно-белые и цветные виды киноплёнки, светофильтры, съёмочная экспозиция, изобразительный эффект, область применения в кинофильмах.</p>				
<p>Тема 4. КОМПОЗИЦИЯ КИНОКАДРА</p> <p>Изобразительно-монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр «съёмочный» и кинокадр «монтажный». Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма: крупный план, средний план, общий план, динамические формы кинокадров. Координация монтажных кадров «по движению», «по ракурсу», «по крупности плана», «по свету», «цвету», «тону», «ритму и темпу». Организация «оптического» внимания зрителя. «Субъективная» и «объективная» камера. «Кадрирование» при «прямой» документальной съёмке. Композиция кадра при «постановочной» съёмке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа оператора. Эстетика кинематографа, как изобразительного искусства. Киноизобразительный стиль фильма.</p>	2	3		
<p>Тема 5. КИНООСВЕЩЕНИЕ</p> <p>1. Искусство и техника кинооператорского освещения</p>	4	3		

<p>Изобразительная стилистика фильмов и искусство операторского освещения. Искусство и техника киноосвещения А.Левицкого, Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Б.Волчека, С.Урусевского и других кинооператоров.</p> <p>Искусство и техника киноосвещения в цветных фильмах М.Пилихиной, Ю.Ильенко, В.Юсова, Г.Рерберга, П.Лебешева и других.</p> <p>Изобразительно-живописные задачи киноосвещения: изображение на пленке, видеоносителе, цифровом носителе и экране объемно-пластических форм предметов, цвета и фактуры материалов, рельефа поверхности и глубины пространства в черно-белом и цветном фильмах. Колорит и гармония цветов. Динамика цветового решения, цветовые контрасты. Драматургия и цвет. Киноосветительные приборы как орудие киноживописной работы оператора. Техника киноосвещения при черно-белом и цветном изображении. Экспозиционный режим освещения при монтажной съемке на черно-белой и цветной пленке: «ключевой свет», «баланс освещения». Визуальный контроль киноосвещения. Инструментальный контроль киноосвещения.</p> <p>Архитектоника освещения. Сюжетное освещение. Свето-тональная характеристика места, времени, обстановки действия.</p> <p>1. Метод <u>«рисующего»</u> (пластического) света в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача, техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Рациональная установка света на объекте для монтажной съемки.</p> <p>2. Метод <u>«тонального»</u> (бестеневого) освещения в черно-белом и цветном фильме.</p> <p>3. Метод <u>«эффектного»</u> освещения в черно-белом и цветовом фильме.</p> <p>4. <u>Подсветка в интерьерах</u> при постановочной съемке и черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи, техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съемки.</p> <p>5. <u>Подсветка в интерьерах при документальной съемке</u> в черно-белых и цветных фильмах. Изобразительные задачи. Техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль.</p>				
<p>Тема 6.НАТУРНАЯ КИНОСЪЕМКА</p> <p>1. <i>Натурное (естественное) освещение</i></p> <p>Солнце и небо – основные источники освещения на природе. Качественные и количественные факторы натурального освещения. Погода и климат. Периоды съемочного дня. Освещенность объекта в солнечную погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещенность объекта в пасмурную погоду; сплошное освещение. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: тональная перспектива. Условия съемки арктической и тропической природы. Условия съемки морской природы. Условия воздушной съемки. Применение пиротехники.</p> <p>2. <i>Постановочная съемка на природе</i></p> <p>1. <u>Съемка постановочных сцен на</u></p>	2	3		

<p><u>солнечной натуре.</u> Выбор условий освещения и погоды для решения и изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение отражателей и электрической подсветки, рассеивателей. Подсветка крупных и средних актерских планов на черно-белой и цветной пленке. Экспозиционный режим при черно-белой и цветной съемке. Визуальный и инструментальный контроль.</p> <p>2. <u>Съемка постановочных сцен в пасмурную погоду.</u> Решение изобразительно-живописных задач на черно-белой и цветной пленке.</p> <p>3. <u>Режимная съемка на черно-белой и цветной пленке.</u> Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописных задач. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим съемки. Визуальный и инструментальный контроль.</p> <p>3. Документальная съемка на натуре Изобразительные и фотографические задачи документальной съемки. Съемка в условиях высококонтрастного освещения. Съемка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный экспозиционный режим. Возможность лабораторной обработки и исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль.</p>			
<p>Тема 7. КОМБИНИРОВАННЫЕ СЪЕМКИ Комбинированные съемки кинокадров методом многократного экспонирования – техника выполнения, практика применения в кинофильмах.</p>	2	3	

<p>Метод перспективного совмещения, - техника выполнения, оборудование. Примеры применения для решения изобразительных задач в кинофильмах. Метод комбинированной графики – художественно-изобразительные возможности. Комбинированные съемки, как самостоятельная форма кинооператорского искусства.</p>				
<p>Тема 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЕМОК Метод цейтраферной и скоростной съемки – техника выполнения, область применения в фильмах. Макро и микросъемка – техника выполнения и область применения. Подводная и воздушная съемка. Специальные материалы и аппаратура для научно-исследовательских съемок. Примеры применения специальных съемок в художественных, научно-популярных и учебных фильмах.</p>	2	3		
<p>Тема 9. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ Творческие задачи научной кинематографии. Научно-популярные и научно-учебные фильмы. Специфика изобразительного строя. Творческо-производственные задачи оператора. Использование специальных видов киносъемки. <i>1. Съемка научно-популярных фильмов</i> Изучение материала будущего фильма. Участие в разработке постановочного (режиссерского) сценария. Работа с научными консультантами. Замысел изобразительного решения фильма. Творческо-производственная подготовка к павильонным и натурным съемкам.</p>	2	3		

<p>Специфика операторской работы над фильмами различной тематики и жанров.</p> <p>2. Съёмка учебных фильмов Изучение материалов и программ экранизируемого курса. Работа с научным руководителем и консультантами. Участие в разработке постановочного (режиссерского) сценария. Творческо-производственная подготовка к павильонным и натурным съёмкам. Замысел киноизобразительного решения. Съёмка специальных объектов в научных лабораториях, производственных цехах, клиниках и др. научных и производственных учреждениях.</p> <p>3. Съёмка научных фильмов Изучение материала, метода и программы научного исследования. Разработка методики и техники киносъёмки. Подготовка специальных киносъёмочных средств и материалов. Специфика творческой производственной работы оператора над съёмкой научных исследований. Примеры творческо-производственной работы операторов над съёмкой различных научных материалов и научно-исследовательских фильмов.</p>				
<p>Тема 10. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА-ДОКУМЕНТАЛИСТА Российская документалистика. Виды и жанры документальных фильмов. Кинопериодика. Работа оператора над сюжетом. Виды сюжетов: событийные и очерковые. Тематические сюжеты и их особенности. Область творческого и производственного труда кинооператоров. Операторское съёмочное оборудование</p>	2	3		

<p>в кинохронике и его особенности. Особенности съемочного оборудования на телевидении. Техника документальной съемки: съемки кино и видеокамерой; применение телеоптики и трансфокатора; съемка с электроподсветкой в интерьерах и производственных помещениях. Съемка и обработка материала при малых освещенностях. Съемка с наземных, водных и воздушных видов транспорта. Синхронная съемка. Специфика изобразительной работы оператора-документалиста: кадрирование, монтажная съемка, съемка камерой с рук, с плеча.</p> <p>1. Репортаж.</p> <p>Информационные, познавательные и пропагандистские возможности «прямой» документальной съемки действительности. Творческо-производственная работа оператора над репортажем: индивидуальная и коллективная съёмка. Этические нормы. Эстетические и изобразительные задачи при съёмках репортажей. Виды репортажей: событийный, тематический, сельскохозяйственный, производственный, спортивный, военный, зарубежный. Особенности съёмки репортажей для телевидения.</p> <p>2. Киноочерк.</p> <p>Виды и жанры кино- и видеоочерков. Работа над темой и составление сценарного плана. Замысел изобразительного и производственного решения. Выбор объекта, осмотр, подготовка к съёмке. Работа с человеком.</p> <p>Методы съёмки: метод длительного наблюдения, метод скрытой камеры,</p>				
---	--	--	--	--

метод привычной камеры, метод «киноинтервью» и др. Особенности съёмки материалов для телевидения.				
<p>Тема 11. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ</p> <p>Виды и жанры игровых фильмов, художественно-образный строй кинофильма. Изобразительно-выразительные средства.</p> <p>Киноизобразительная форма фильма. Участие оператора во всех фазах подготовки и съёмки фильма: от разработки режиссёрского сценария до съёмки и монтажного оформления фильма. Изобразительное решение и его первооснова. Творческо-производственный процесс создания кинофильма. Творческое участие оператора в съёмочной группе.</p> <p>Область творческой и производственной работы кинооператора.</p> <p>Драматургический образ и изобразительные задачи оператора. Сцены и эпизоды фильма, как изобразительно-монтажные картины. Работа над координацией ракурсов съёмки внутрикадрового движения, движения камеры, светотональным и цветоцветовым решением монтажных кадров. Работа над оптической организацией внимания зрителя.</p> <p>Особенности киноизобразительной формы широкоформатных, широкоэкранных и телевизионных фильмов, задачи композиции кадров.</p> <p>2. Работа оператора над экранным образом актёра в кадре.</p> <p>Актёр в образе роли на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Поиски грима, костюма, светотональных и</p>	4	3		

<p>светоцветовых решений. Работа оператора над актёрскими сценами, композиция и освещение в павильоне и на натуре.</p> <p>Поиски изобразительных решений экранного образа в соответствии с индивидуальностью актёра и стилем фильма. Примеры из кинофильмов.</p> <p>3. Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма.</p> <p>Участие в разработке режиссёрского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма.</p> <p>Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы.</p> <p>Выбор интерьерных объектов. Выбор натуральных объектов.</p> <p>Разработка операторской экспликации.</p> <p>4. Съёмочно-постановочная работа над павильонными и интерьерными объектами.</p> <p>Сценарное содержание объекта. Замысел киноизобразительного решения. Построение освещения объекта. Подготовка киносъёмочной аппаратуры, технических средств и специальных эффектов. Выбор интерьеров для съёмки.</p> <p>Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек. Опробование освещения. Опробование проёмов съёмки и специальных эффектов. Съёмка операторских проб.</p> <p>Съёмочно-постановочная работа на объекте. Работа со светом. Композиция съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Привлечение цифровых технологий. Работа над актёрскими планами. Просмотр и оценка снятого материала.</p> <p>Творческие и производственные нормативы операторской работы.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Этические нормы коллективной художественно-творческой работы.</p> <p>5. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма и специальными эффектами.</p> <p>Основные виды натуральных объектов. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения. Выбор натурального объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды. Подготовка киносъёмочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов. Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек, условий освещения и времени съёмки кинокадров. Съёмка операторских проб.</p> <p>Работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Работа над актёрскими крупными – портретными – планами. Просмотр и оценка снятого материала. Особенности съёмки объектов на снежной натуре. Особенности съёмки объектов в режимное время.</p> <p>Постановка и съёмка специальных эффектов: дождя, тумана, снега, пожара и пр. Создание перечисленных эффектов с помощью компьютерных технологий.</p> <p>6. Съёмочно-постановочная работа над фильмами разных жанров.</p> <p>Художественные и производственные задачи работы над фильмами исторических жанров. Работа над литературными и иконографическими материалами. Работа с консультантами. Работа над экранным образом исторических персонажей.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Особенности изобразительно-декорационного оформления исторических фильмов. Особенности выбора природы для исторических фильмов. Примеры операторских решений в фильмах исторических жанров.</p> <p>Художественные и производственные задачи работа оператора над военными фильмами. Работа над литературными и иконографическими материалами. Работа с консультантами в процессе подготовки, на съёмочной площадке. Выбор природы и съёмка батальных сцен. Примеры операторской работы. Особенности работы оператора над изобразительным и съёмочным решением фильмов-сказок и фантастических жанров. Работа с отделами специальных и комбинированных съёмок.</p> <p>Применение цифровых технологий для реализации замыслов. Примеры из фильмов.</p> <p>7. Работа оператора над фильмами для телевидения.</p> <p>Виды и жанры фильмов для телевидения. Особенности изобразительно-монтажного строя игровых телефильмов (сериалов). Композиция кадра.</p> <p>Особые требования к фотографическому качеству изображения в фильмах для телевидения. Методика и техника освещения павильонных объектов для телефильмов. Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадра, освещением, приёмами съёмки.</p> <p>Особенности работы оператора над фильмами-концертами, ток-шоу и др. телепередачами.</p>				
<p>Тема 12. Обзорные лекции Художественные, творческие и</p>	2	2,5		

производственные задачи кинооператорского искусства на современном этапе. Операторская работа в фильмах, отмеченных отечественными и международными премиями.				
Форма контроля -промежуточная аттестация – дифференцированный зачет			6	0,5
Всего:	30	35,5	6	0,5

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 съемка 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 Руттенберг.
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. «Гарпадум», 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

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. 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 аудиторий, 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: **55.05.01- Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **Режиссёр мультимедиа**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от «04» 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 факультета анимации
и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(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.	<ul style="list-style-type: none"> - режиссер телевизионного фильма; - режиссер игрового кино; - режиссер неигрового кино <ul style="list-style-type: none"> - ПКО-2 - режиссер мультимедиа; - режиссер анимации и компьютерной графики <ul style="list-style-type: none"> - ПК-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: - занятия практического (семинарского) типа; - обсуждения по темам занятий; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем занятий	ПКО-2 ПК-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение практических заданий.	ПКО-2 ПК-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:	ПКО-2

	<ul style="list-style-type: none"> - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинооператорского мастерства 	ПК-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение занятий практического (семинарского) типа; - 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 участию в практическом занятии; - 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% занятий; - 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	<ul style="list-style-type: none"> - в процессе подготовки студент по материалам практических (семинарских) занятий, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический

	практического использования знаний	материал, необходимый для выполнения самостоятельных практических заданий
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практических заданий - 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	ПКО-2	Обсуждение Дифференцированный зачет
	ПК-2	

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 дифференцированному 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 стилизованного 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. Задать 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**

«_____» _____ 2024г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АВТОРСКОЕ ПРАВО»**

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

Режиссер мультимедиа

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 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 **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** относится к базовой части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7 семестре.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

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

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	3 с оц. 6	3 с оц. 6	

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.	8	4	4	0	4
2	Тема 2 Субъекты авторского права.	8	4	4	0	4
3	Тема 3 Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения	8	4	4	0	4
4	Тема 4 Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	10	6	6	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
	Зачет	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-1)

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-1)

Понятие «автор произведения». Соавторство. Наследники автора. Юридические лица и публично-правовые образования в авторском праве.

Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения. (УК-1)

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-1)

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-1)

Понятие и особенности свободного использования произведений. Виды свободного использования произведений.

Тема 6: Авторские договоры. (УК-1)

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-1)

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-1)

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-1)

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-1)

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 не охраняемые произведения (УК-1)

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-1)

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-1)

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-1)

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-1)

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-1)

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	2				Письменный опрос-сочинение.

права авторов. Исключительные и иные имущественные права.					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 «АВТОРСКОЕ ПРАВО» составляет 42 %.

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. Липчик 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 видеопроекторным 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 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 в монографической литературе 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-1	
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-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к лекционным занятиям - подготовка к выполнению доклада - участие в дискуссиях	УК-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка выполнения доклада - проверка навыков исследовательской работы по учебно-методическому обеспечению - оценка активности и эффективности участия в дискуссиях - сдача зачета	УК-1
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие выполненного доклада
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического	- правильное и своевременное выполнение доклада - 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 лекционном занятии - степень активности и эффективности участия в дискуссиях - успешное выполнение доклада
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- 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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно выполнять доклады по заданным темам
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- Доклад - Зачет с оценкой

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	Доклад Зачет с оценкой

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 с оценкой

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 с оценкой

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 с оценкой

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основ авторского права, 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.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками

		профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основ авторского права, 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.
	Владеть	Обучаемый в целом овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основ авторского права, 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.
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание основ авторского права, 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.
	Владеть	Обучаемый не овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к зачету с оценкой 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 с оценкой:**

«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 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 с оценкой:

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

**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

«РЕЖИССУРА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕДИА»

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Режиссура интерактивных медиа» составлена в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация – Режиссер мультимедиа

Авторы: Е.Г.Яременко, доцент кафедры анимации и компьютерной графики,
В.А.Азеев, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

© 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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины.
- 2.2. Содержание разделов дисциплин.
 - 2.2.1. Структура дисциплины.
 - 2.2.2. Тематический план курс.
 - 2.2.3. Содержание дисциплины.
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели: создание целостного представления о специфических особенностях режиссуры интерактивных медиа, в которых пользователь может влиять на презентацию повествования и его развертывание в режиме реального времени, привитие навыков творческого мышления, навыков создания художественных образов на экране в кино, теле и компьютерных технологиях, формирование режиссера нового поколения, обладающего теоретическими знаниями и практическими приемами работы в компьютерной технологии при ее постоянном развитии.

Задачи дисциплины заключаются в передаче студентам основных принципов аудиовизуального творчества и в умении их применения в той или иной области мультимедийной и рекламной деятельности.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Режиссура интерактивных медиа» относится к основному разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 3,4,5,6,7,8 семестрах. Общее количество академических часов- 432 (324 астрономических). Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой на 4,6,7 семестрах; экзамен и защита курсового проекта на 8 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Теория и практика монтажа.
2. Изобразительное решение мультимедийного произведения.
3. Цифровой звук и видео.

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

В результате освоения данной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Универсальные компетенции:

- **УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Индикаторы достижения:

Знает:

УК-2.1. основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;

УК-2.2. технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности;

УК-2.3. закономерности создания художественного образа и технологии его реализации;

Умеет:

УК-2.4. генерировать творческую идею (цель проекта) и формулировать на ее основе концепцию проекта (творческий замысел);

УК-2.5. ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;

УК-2.6. осуществлять публичное представление проекта;

Владеет:

УК-2.7. навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности;

УК-2.8. навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами;

УК-2.9. навыками организации творческо-производственного процесса.

Обязательные профессиональные компетенции:

- **ПКО-1** Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов, реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

- **ПКО-3** Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижения:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с

элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины

Вид учебной работы	Количество часов									
	Все го	В том числе по семестрам:								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	192			34	30	34	30		34	30
Практические занятия				34	30	34	30		34	30
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	186			2	36	2	36		68	42
Контроль		54				6		6	6	36
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен, КП					ЗаО		ЗаО	ЗаО		Экз
ИТОГО:	часов	432			36	72	36	72	108	108
Общая трудоемкость	зач. ед.	12			1	2	1	2	3	3

2.2.1. Структура дисциплины

Дисциплина «Режиссура интерактивных медиа» относится к основному разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 3,4,5,6,7,8 семестрах. Общее количество академических часов- 432 (324 астрономических). Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой на 4,6,7 семестрах; экзамен и защита курсового проекта на 8 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Практ. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Эволюция	37		19		18

	интерактивных медиа				
2	Тема 2. Уровни повествования.	37		19	18
3	Тема 3. Интерактивное повествование.	37		19	18
4	Тема 4. Интерактивное кино: история, теория и практика.	37		19	18
5	Тема 5. Аудиовизуальное повествование на интерактивном телевидении.	37		19	18
6	Тема 6. Веб-повествование: разнообразие форм.	37		19	18
7	Тема 7. Трансмедийное повествование — перспективный путь развития медиабизнеса.	37		19	18
8	Тема 8. Интеграция цифровых медиа в театральную практику.	39		19	20
9	Тема 9. Современное пространство интерактивного повествования.	39		19	20
10	Тема 10. Работа режиссера интерактивных медиа.	41		21	20
11	Промежуточная аттестация Контроль	54			
12	Итого	432		192	186

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Эволюция интерактивных медиа. Эволюция интерактивных медиа, в основе которых лежит аудиовизуальное повествование (от интерактивного фильма «Киноавтомат» 1967 года и первых детских интерактивных телевизионных шоу “WinkyDinkandYou” 60-х, созданных в доцифровую эпоху, до современных компьютерных игр и интерактивной драмы “Façade” с применением интеллектуальных систем). *Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ПКО-1, ПКО-3.*

Тема 2. Уровни повествования. Рассматриваются различные уровни участия аудитории (реципиента) в развертывании повествования, различные виды повествовательных структур, различные платформы медиа. *Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ПКО-1, ПКО-3.*

Тема 3. Интерактивное повествование. Как эффективно использовать уникальные возможности цифровых медиа для создания вымышленных и невымышленных историй. Какие возможны формы участия реципиента в развертывании нарратива. Что определяет нарративный опыт реципиента?

Как взаимодействует нарративный дизайн (создание повествования) с интерактивным дизайном.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 4. Интерактивное кино: история, теория и практика. Что означает для кино быть интерактивным. Какова степень влияния зрителя-пользователя на сюжет. Каково будущее кинематографа. Отталкиваясь от различных подходов к понятию «интерактивный фильм», лекция рассматривает разнообразный опыт создания интерактивного кино за более чем 30-летнюю историю его развития, используя наиболее яркие примеры из мировой практики. *Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ПКО-1, ПКО-3.*

Тема 5. Аудиовизуальное повествование на интерактивном телевидении. Анализа опыта интерактивного повествования задолго до появления цифрового телевидения (одновременный показ несколькими вещательными каналами различных точек зрения или линий истории). Отталкиваясь от различных подходов к созданию интерактивного повествования на современном ТВ. *Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ПКО-1, ПКО-3.*

Тема 6. Веб-повествование. Разнообразные формы аудиовизуального веб-повествования, использующие определенные сильные стороны Интернета как цифрового медиума: интерактивный фильм, веб-документалистика, веб-ТВ-сериал, повествование в виртуальном мире (Second-Life и др.), повествование в социальных сетях, интерактивная нарративная реклама, ARG(игра в альтернативной реальности), веб-повествование на базе видео и др. Наряду с лучшими примерами из мировой практики, иллюстрирующими специфику той или иной формы веб-повествования, в лекции рассматриваются также интерактивные проекты с открытым контентом.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 7. Трансмедийное повествование — перспективный путь развития медиабизнеса. Трансмедийное повествование, представляющее собой технику передачи массовой аудитории чувств, тем и понятий посредством системного и согласованного использования нескольких медиа-платформ. Данная форма повествования создана для персонального вовлечения членов медиа-аудитории в пространство истории, усиливает личное участие каждого в раскрытии нарратива. Каждый медиум обеспечивает расширение повествования, оптимизирует погружение в историю и предлагает аудитории новые способы участия в рассказе.

Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 8. Интеграция цифровых медиа в театральную практику. Что собой представляют цифровые медиа и как они влияют на сценическое повествование. Как используются уникальные возможности цифровых медиа и новых технологий в современной театральной практике. Как расширить аудиторию современного театра на базе интернет-технологий. *Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ПКО-1, ПКО-3.*

Тема 9. Современное пространство интерактивного повествования. Анализ теоретических концепций интерактивного повествования, режиссуре цифровых медиа и ее практическому воплощению в западных и отечественных работах. *Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ПКО-1, ПКО-3.*

Тема 10. Работа режиссера интерактивных медиа. Определение художественно-выразительных средств, необходимых для создания интерактивного проекта. Освоение поступающих образцов новой аудиовизуальной техники, аппаратных и программных средств мультимедиа. Организация и выполнение технической эксплуатации систем и комплексов студии мультимедиа в соответствии с требованиями технической документации. *Формируемые в результате освоения темы компетенции: УК-2, ПКО-1, ПКО-3.*

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	УК-2, ПКО-1, ПКО-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на</i>

		<i>этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-2, ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов.	УК-2, ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка у освоения материала: - выполнение творческих заданий.	УК-2, ПКО-1, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты, 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 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 практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение

		<ul style="list-style-type: none"> - 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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка творческой темы 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
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>Зачет с оценкой Экзамен Защита курсового проекта</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-2	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен Защита курсового проекта
2	ПКО-1	Обсуждения Творческое задание

		Зачет с оценкой Экзамен Защита курсового проекта
3	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен Защита курсового проекта

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Режиссура интерактивных медиа» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой
- Экзамен
- Защита курсового проекта

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли режиссера в творческом процессе создания мультимедийного проекта.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное. Это достигается системой выполнения заданий по мультимедийному производству.

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен, защита курсового проекта

Проходит в форме защиты мультимедийной работы по заранее выбранной тематике.

Критерии оценки проекта

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.
Оригинальность идеи. Проявление творческой индивидуальности.	Оригинальность идеи. Проявление творческой индивидуальности.	Оригинальность идеи или заимствованная идея.	Отсутствие готового проекта.
Качество изобразительного ряда проекта.	Есть замечания по изобразительному ряду проекта.	Несоответствие требованиям к выполнению проекта.	
Грамотное использование новейших технических средств экранной выразительности.	Использование технических средств экранной выразительности, но есть недоработки.		
Высокое качество технического выполнения проекта.	Приемлемое качество технического выполнения проекта.	Низкое качество технического выполнения проекта.	
Активность обучающегося на занятиях	Активность обучающегося на занятиях.	Пропуски занятий по неуважительной причине.	Пропуски занятий по неуважительной причине.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примерный перечень тематики докладов:

Тема 1. Эволюция интерактивных медиа.

Тема 2. Интерактивное повествование.

Тема 3. Веб-повествование: разнообразие форм.

Примерный перечень тематики обсуждений:

Тема 1. Уровни повествования.

Тема 2. Интерактивное кино: история, теория и практика.

3.3 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельно студенты создают творческую работу (проект), которая суммирует все практические и теоретические знания, полученные за время обучения по программе, а также производственные и творческие навыки, его умение самостоятельно решать сложные композиционные задачи в неразрывной связи с требованиями кинематографического производства.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

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

Основная литература

1. Светлакова, Е. Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов культуры и искусств / Е. Ю.

Светлакова ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово : КемГУКИ, 2011. – 152 с.: ил. ЭБС «Лань».

2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст]: учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.

Дополнительная литература:

1. Багиров Э. Очерки теории телевидения, М., 1978.
2. Базен А. Что такое кино? Сб. статей, М., Искусство, 1990.
3. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино, М., 1995.
4. Бергман о Бергмане, М., Радуга, 1985.
5. Бертольд Брехт о театре. Сб. статей, М., 1960.
6. Брессон Р. Музей кино. М., 1994.
7. Выготский Л. Психология искусства. М., 1987.
8. Герасимов С. Собр. Соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
9. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964.
10. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах, М., Искусство, 1980.
11. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах, М., Искусство, 1954-61.
12. Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994.
13. Тарковский А. Уроки режиссуры, М., 1993.
14. Эйзенштейн С. Избранные произв. в 6-ти томах, М., Искусство, 1964-71.

Рекомендуемые фильмы для самостоятельных просмотров студентами:

- «Адмирал Ушаков» - М.Ромм
- «Амадеус» - М.Форман
- «Амаркорд» - Ф.Феллини
- «Андрей Рублев» (1 и 2 серии) - А.Тарковский
- «Ашик Кериб» - С.Параджанов
- «Банды Нью-Йорка»- М.Скорсезе
- «Бег» (1 и 2 серии) - А.Алов и В.Наумов
- «Без вины виноватые» - В.Петров
- «Бесприданница» - Я.Протазанов
- «Бешеные деньги» - Е.Матвеев
- «Блоу ап» - М.Антониони
- «Борис Годунов» - С.Бондарчук
- «Валентино» - К.Рассел
- «Вальмонт» - М.Форман
- «Великий воин Албании Скандербег» - С.Юткевич
- «Воробей» – Дзефферелли
- «Вечерние посетители» - М. Карне
- «Век невинности» –М.Скорсезе
- «Визит вежливости» - Ю.Райзман
- «Восемь с половиной» - Ф.Феллини

«Гамлет» - Г.Козинцев
«Декамерон» - П.Пазолини
«Дети райка» – М.Карне
«Джейн Эйр» - Дзефферелли
«Джульетта и духи» - Ф.Феллини
«Дочь Райна» - Д.Лин
«Евангелие от Матфея» - П.Пазолини
«Елизавета» – Шекхар Капур
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» - С.Поллок
«Иван Грозный» (1 и 2 серии) - С.Эйзенштейн
«Идиот» – В.Бортко
«Илья Муромец» - А.Птушко
«Кабаре» - Б.Фосс
«Казанова» - Ф.Феллини
«Калина красная» - В.Шукшин
«Король танцует» – Ж.Корбье
«Книга Просперо» - П.Гринуэй
«Конец Санкт-Петербурга» - В.Пудовкин
«Контракт рисовальщика» - П.Гринуэй
«Королева Марго» – П.Широ
«Король Лир» - Г.Козинцев
«Красное и черное» - К.Отан-Лара
«Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1 и 2 серии) - А.Алов и В.Наумов
«Леонара» - Л.Висконти
«Любовь Свана» - М.Шлендорф
«Людвиг» - Л.Висконти
«Машенька» - Ю.Райзман
«Мой друг Иван Лапшин» - А.Герман
«Медея» - П.Пазолини
«На последнем дыхании» - Ж.-Л.Годар
«Невинный» - Л.Висконти
«Огнем и мечем» –Е.Гоффман
«Обретенное время» – р-Р.Руис
«Октябрь» - С.Эйзенштейн
«Опасные связи» – С.Фрирз
«Отелло» - С.Юткевич
«Петр I» (1 и 2 серии) - В.Петров
«Повар, муж, жена и ее любовники» - П.Гринуэй
«Подранки» - Н.Губенко
«Покаяние» - Т.Абуладзе
«Путевка в жизнь» - Н.Экк
«Пышка» - М.Ромм
«Разум и чувства»- А.Вайда
«Реставрация» – М.Хоффман

«Рим» - Ф.Феллини
 «Рим в 11 часов» - Д.Де Сантис
 «Ромео и Джульетта» - Ф.Дзеффирелли
 «Руслан и Людмила» (1 и 2 серии) - А.Птушко
 «Русский бунт» – А.Прошин
 «Садко» - А.Птушко
 «Сатирикон» - Ф.Феллини
 «Сельская учительница» - М.Донской
 «Сирано де Бержерак» – П. П.Рапшно
 «Сказка о царе Салтане» - А.Птушко
 «Тегеран 43» - А.Алов и В.Наумов
 «Фараон» –Е.Кабалерович
 «Фанни и Александр» - И.Бергман
 «Царь Эдип» - П.Пазолини
 «Цвет граната» - С.Параджанов
 «Шепоты и крик» - И.Бергман

5. 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 LTSCB
 WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО
 «ВГИК имени С.А. Герасимова».

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215	1 12 12 12
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H	1 8 8 8 8 7 1

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к 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:

- прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
- проработать вопросы занятия;
- выполнить практическое задание.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

**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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника
Режиссер мультимедиа

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Автор – доктор исторических наук, доцент С. М. Шамин.

Рабочая программа учебной дисциплины «История России» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист)

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 года,
Заведующий кафедрой Андреев А. Л. _____

(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М.Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

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
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>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 заняти я	
	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.</p> <p>§ 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.</p> <p>Московское барокко.</p> <p>§ 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.</p> <p>Развитие фресковой живописи и иконописания Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения.</p> <p>Появление гравюры и начало массового тиражирования произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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 веков». 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 «теневого 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 иностранного капитала 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.

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

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Режиссер мультимедиа

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Ольга Кирилловна Рейзен, доктор искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «1» августа 2017 г.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер мультимедиа

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 факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

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 курса.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
3.1.Список учебной литературы.....	8
3.1.1. Основная литература.....	8
3.1.2. Дополнительная литература.....	8
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	8
3.3. Фильмография.....	8
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	10
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
Приложение 1.....	12
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	12

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 факультета анимации и мультимедиа на 2 курсе (3,4 семестры). Дисциплина «История зарубежного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Осуществление программы курса «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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализация Режиссер мультимедиа должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-1; 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	Э 36		Э 36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
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.	16	8	8		
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	22	10	10		2
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	16	8	8		
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.	10	4	4		2
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.	20	8	8		4
Тема 8 .КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ	20	8	8		4
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	14	6	6		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-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-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-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-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-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.</p>

	Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития.
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-4	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1, 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-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-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.

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. Юрнев 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- отсчет 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.kinozapiski.ru/>
2. <http://kinoart.ru/>
3. <http://seance.ru/>
4. <http://www.screenrussian.ru>
5. <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. «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 Шлөндорф, 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); лицензионный 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 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 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-4	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<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-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-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-4
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<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 <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	ОПК 1,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	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. Зарождение кинематографа. Технические, социально-экономические и научные предпосылки.
2. Кинематограф Люмьера и Мельеса: два направления; два портрета.
3. Открытия Д.У. Гриффита в области киноязыка.
4. Характеристики и главные открытия шведской кинематографической школы. Шестром и Стиллер.
5. Жизнь и творчество Э. фон Штрогейма.
6. Особенности зарождения и становления системы звезд в американском и европейском кино.
7. Особенности сценографии ранних крупнобюджетных постановок («Кабирия», «Нетерпимость», «Нибелунги» и пр.).
8. Системы кинопродюсирования: сходства и различие (Пате, Гомон, Независимые, Юнайтед Артистс, УФА).
9. Образ нации в зеркале комедии. М. Линдер, Б. Китон, Г. Ллойд и Ч. Чаплин.
10. Ч. Чаплин: лицо и маска.

11. Кинематографическая сущность и психологическая подоплека сюрреализма. Истоки и тенденции направления
12. Психологическая история немецкого кино.
13. Форма и содержание экспрессионизма в кинематографе Германии.
14. Экспрессионизм и каммершпиль в творчестве Ф. Мурнау.
15. Трансформация темы рока в фильмах Ф. Ланга.
16. Теория и практика французского киноавангарда.
17. Приход звука. Эстетические и экономические проблемы.
18. Проблема перехода к звуковому кино в творчестве К. Дрейера.
Поэтический реализм: направление или стечение обстоятельств?
19. Ж. Виго: между авангардом и поэтическим реализмом. Французское кино после поэтического реализма.
20. Self-made-man. Гангстер как разновидность героя американского кино.
Реалистичная эксцентрика Р. Клера.
21. Национальные традиции в фильмах Ж. Ренуара
22. Утопия и реальность в фильмах Ф. Капра.
23. Социальные, политические и психологические причины этого явления.
24. Ж. Габен, Х. Богарт, С. Синьоре, Б. Дэйвис, М. Монро, М. Дитрих (примеры любви) сходство и различие европейской и американской актерской школы
25. Тематические и стилевые изменения в кино США в 40-е годы.
26. Неореализм в итальянском кинематографе.
27. Социальность и психологизм в творчестве У. Уайлера.
28. Особенности развития кино стран Восточной Европы в 40-50 годы.
29. Д. Дин, М. Брандо, С. Цибульский: бунтари без причины?
30. Черный фильм. Экранизация в английском кинематографе: поиски сюжетов или становление стилистики.
31. Маккартизм на экране и «за кулисами».
32. Основные экономические, политические, идеологические и эстетические составляющие течения американских «независимых».
33. Американское кино 60-х – 70-х годов.
34. «Новые волны» в послевоенном кинематографе.
35. Английские рассерженные. Предпосылки, сущность и общая характеристика направления.
36. Основные направления и особенности кинематографа скандинавских стран.
37. Социальная тематика в европейском и американском кино.
38. «Русский» и «американский» монтаж
39. Л. Андерсен
40. М. Антониони.
41. И. Бергман.
42. Л. Буньюэль.
43. Л. Висконти.
44. Ж.Л. Годар.
45. М. Карне

46. А. Клузо.
47. А. Корда.
48. С. Люмет
49. П. Пазолини
50. Т. Ричардсон
51. Р. Росселлини
52. В. Де Сика.
53. Ф. Трюффо
54. О. Уэллс.
55. Ф. Феллини.
56. Д. Форд
57. «12 разгневанных мужчин».
58. «400 ударов».
59. Анализ фильма «Алчность»
60. Анализ фильма «Андалузский пес»
61. Анализ фильма «Бульвар Сан-Сет».
62. Анализ фильма «Великая иллюзия»
63. Анализ фильма «Виридиана»
64. Анализ фильма «Ворон»
65. Анализ фильма «Голубой ангел»
66. Анализ фильма «Гроздь гнева».
67. Анализ фильма «Дилижанс»
68. Анализ фильма «Дорога»
69. Анализ фильма «Затмение»
70. Анализ фильма «Земляничная поляна»
71. Анализ фильма «Золотой век»
72. Анализ фильма «Кабинет доктора Каллигари».
73. Анализ фильма «Метрополис»
74. Анализ фильма «Набережная туманов»
75. Анализ фильма «Нетерпимость»
76. Анализ фильма «Нибелунги»
77. Анализ фильма «О, Счастливчик!»
78. Анализ фильма «Падший идол»
79. Анализ фильма «Последний человек»
80. Анализ фильма «Рим открытый город»
81. Анализ фильма «Рокко и его братья»
82. Анализ фильма «Самая красивая»
83. Анализ фильма «Страсти Жанны Д'Арк».
84. Анализ фильма «Три эпохи».
85. Анализ фильма «Частная жизнь Генриха VIII».

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.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)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИА-ПРОГРАММЫ»

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссёр мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Современные мультимедиа-программы» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733,

Специализация — Режиссёр мультимедиа

Автор: Т.Г.Абрасуилов, старший преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ С. М. Соколов
(Ф. И. О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко
(Ф. И. О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина
(Ф. И. О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно — методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель — подготовка студентов к чёткому пониманию принципов работы комбинирования различных сред — мультимедиа для кино- видео, теле- интерактивных и анимационных проектов. Мультимедиа (что дословно означает «многосредие») в кино и анимации, позволяет создавать ранее невозможные кадры путём комбинирования отдельных сред (разного вида анимацию, компьютерную графику, отснятый кино- видеоматериал) между собой в единую законченную мультисреду.

Умение создавать мультимедиа-контент — сегодняшняя необходимость, диктуемая современными тенденциями развития нынешних технологий в кинематографии, анимации, телепередачах, рекламных роликах, документальных фильмах и других проектах. Умение создавать и гибко работать с многообразием творческих сред и грамотно их комбинировать, добавляет огромный плюс к возможностям и инструментарию будущего специалиста, что, в свою очередь, делает его востребованным в широкой области работы с компьютерной графикой и реально отснятым материалом.

Задачи дисциплины:

- Обучить студентов владению соответствующим программным обеспечением для создания и работы с мультимедиа-контентом.
- Научить студентов создавать качественное мультисреду путём умелого соединения разных сред в единое целое.
- Выработать и развить умение студентов улавливать приёмы технической постановки современного кадра.
- Развить понимание и владение современными инструментами для решения разного рода технических задач, связанных с созданием мультимедийного контента.
- Применять на практике современные знания, востребованные на современных студиях.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Современные мультимедиа-программы» относится к факультативной части ФТД.В.03 основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 4 курсе в 7 и 8 семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
2. Изобразительное решение мультимедийного произведения.

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		8						2	6
Контроль		За						-	-
Вид промежуточной аттестации –Зачет		За						-	За
ИТОГО:	часов	72						36	36
Общая трудоемкость	зач. ед.	2						1	1

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет— 8 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1.	Тема 1. Понятие «мультимедиа».	2		2		
2.	Тема 2. Обзор некоторых мультимедиа программ.	4		4		
3.	Тема 3. Технологии, содержащие принцип мультимедиа.	4		4		
4.	Тема 4. Мультимедиа-контент.	4		4		
5.	Тема 5. Интерактивный мультимедиа-контент.	4		4		
6.	Тема 6. Базовые принципы сведения различных сред в мультимедиа-контент.	4		4		
7.	Тема 7. Разработка студентами собственного мультимедиа-контента и мультимедиа-проектов.	12		4		8
8.	Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов.	4		4		
9.	Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее.	4		4		
10.	Тема 10. Работа с 3D-элементами.	4		4		
11.	Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн.	4		4		
12.	Тема 12. Инфографика.	4		4		
13.	Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.	4		4		
14.	Тема 14. Видеоигры дополненной реальности.	4		4		
15.	Тема 15. Мультимедиа в игровом	4		4		

	кино.					
16.	Тема 16. Мультимедиа в неигровом кино.	3		3		
17.	Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы.	3		3		
	ИТОГО	72		64		8

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие «мультимедиа».

Значение и расшифровка термина «мультимедиа». Применение в современных индустриях.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 2. Обзор некоторых мультимедиа-программ.

Обзоры программ по созданию мультимедиа-контента. Работа с мультимедиа и кино и анимации.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 3. Технологии, содержащие принцип мультимедиа.

Разбор приёмов, в кино, анимации и иного рода контента, где используется техники мультимедиа.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 4. Мультимедиа-контент.

Просмотр со студентами соответствующего мультимедиа-контента.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 5. Интерактивный мультимедиа-контент.

Просмотр со студентами соответствующего интерактивного мультимедиа-контента.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 6. Базовые принципы сведения различных сред в мультимедиа-контент.

Принципы сведения разного рода материалов в единый законченный кадр.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 7. Разработка студентами собственного мультимедиа-контента и мультимедиа-проектов.

Применение полученных знаний студентами в своих учебных работах. Технический контроль в работах студентов.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов.

Настройка автоматического отслеживания перемещения камер и объектов на отснятом материале. Внедрение искусственных объектов в сцены с движущейся камерой.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее.

Удаление фона за объектами съёмки. Создание собственного фона (декораций) за объектами съёмки. Разбор частых ошибок при съёмке хромакеевых сцен.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 10. Работа с 3D-элементами.

Базовые принципы создания трёхмерных объектов. Работа с трёхмерными слоями. Объединение элементов разных сред в единую законченную композицию.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн.

Погружение в теорию и практику дизайна рекламы, телепередач и концертного оформления.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 12. Инфографика.

Основы создания инфографики. Применение инфографики в научно-популярных, документальных и других средах.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.

Сведение отрендеренных слоёв в единый кадр. Работа с масками. Работа с альфа-каналами. Работа с прекомпозирами. Рендер секвенции.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 14. Видеоигры дополненной реальности.

Применение мультимедиа-технологий в видеоиграх дополненной реальности.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 15. Мультимедиа в игровом кино.

Погружение в производство визуальных эффектов для кино (VFX). Создание простейших собственных визуальных эффектов студентами в своих учебных фильмах.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 16. Мультимедиа в неигровом кино.

Применение технологий мультимедиа в роли средств выразительности в документальном и научно-популярном жанрах. Реконструкция событий, инфографика, комбинированные кадры и иные средства усиления выразительности.

Формирование

компетенции:

ПКО-3

Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы.

Поиск решений вместе со студентами их технических задач при работе с мультимедиа-технологиями для собственных учебных фильмов. Подход к задаче. Ответы на вопросы.

Формирование компетенции: ПКО-3

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-консультация, видеолекция,

Учебные просмотры — просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, над чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с показом);	ПКО-3

	- обсуждения тем.	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий.	ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- 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 творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений;

		<ul style="list-style-type: none"> - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ</p>
--	--	--

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	<p>Обсуждения</p> <p>Творческое (практическое) задание</p> <p>Зачет</p>

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Современные мультимедиа программы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выпол-

нять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Основными видами творческих работ являются: создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Зачет

Проходит в форме защиты практической работы, выполненной с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примеры творческих заданий (тем для обсуждения).

- Работа со студентами с целью решения технически сложных сцен в их собственных учебных фильмах.
- Индивидуальные задания по объединению различных сред в единую законченную среду.

Задание для зачета

Упражнения и задания, выполненные в течение семестра.

3.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение практических заданий по пройденным темам.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,

в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,

- Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,

в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,

в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухозрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирования. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

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

Литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция;); науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М.: ВГИК, 1973. - 254 с.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
5. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М. : Смысл, 2002. - 335 с.
6. Эйзенштейн С.М. Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М. : Музей кино ; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.

5. 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 LTSB
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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
	- оперативная память — 32 Gb	
	-системный диск — SSD 254Gb	
	-дата диск — SATA 1Тб	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
	-операционная система — Windows 10 64Bit	
	- Монитор LG25UM58-P	
	- Наушники Sennheiser HD215	
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №: 41012400000086	8

	41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H	 8 8 8 7 1
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память — 32 Gb -системный диск — SSD 254Gb -дата диск — SATA 1Тб -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система — Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215	 1 12 12 12

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Современные мультимедиа-программы», студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**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

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Режиссер мультимедиа

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Алевтина Петровна Николаева-Чинарова, профессор кафедры киноведения, доктор философских наук, кандидат экономических наук

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер мультимедиа

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 факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

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.....	10
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
3.3.1 Обязательная фильмография.....	12
3.3.2 Дополнительная фильмография.....	13
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.....	15
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	15

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» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

Осуществление программы дисциплины «Истории отечественного кино» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры кинофильмов. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдается изданиям последних лет. 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

Выпускник специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализация Режиссер мультимедиа должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1; ОПК-4; ОПК-3.

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	Количество часов		
	Всего по уч. плану	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		Э
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	Индивидуальные	

				ые зан яти я	ьн ы зан яти я	
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.	14	6	6			2
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной Войны.	12	6	6			
Тема 5. Кинематограф в период «малюкартинья».	12	6	6			
Тема 6. Период «оттепели».	14	6	6			2
Тема 7. Кинематограф 60-ых.	14	6	6			2
Тема 8. Кинематографа семидесятых - первой половины восьмидесятых.	14	6	6			2
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х	16	6	6			4
Тема 10. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века.	18	8	8			2
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 кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.
Тема 3. Кинематограф 30-х. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой фильма. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова. 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».
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.
Тема 5. Кинематограф в период «Малокартинья». Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 6. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Относительная либерализация в области духовной жизни. Увеличение кинематографом. 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.
Тема 7. Кинематограф 60-ых годов. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения 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.
Тема 8. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Нарастание кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски 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.
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразие их освещения. «Маленькая Вера» (1988) В. Пичула как знаковое произведение начала эпохи «перестройки» и гласности. Своеобразие

	<p>режиссуры. Фильм «Покаяние» (1984, вып. 1988) Т. Абуладзе, выразивший новые тенденции общественного сознания. Обострённый интерес кинематографистов 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). Молодёжная проблематика в фильмах «Легко ли быть молодым» (1986), «Взломщик» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» (1987), «Плюмбум или Опасная игра» (1986), «Игла» (1988), «Караул» (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994). Тема рока и обречённости – «Одинокий голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987), «Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990). Апокалиптическая тема в фильме в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986). Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995). Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).</p>
<p>Тема 10. 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. «Новая русская волна» (А. Звягинцев, Б. Хлебников, А. Попогребский, Н. Хомерики, В. Сигарев,</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.
<u>Электронная библиотека ВГИК</u> 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. Юренев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юренев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юренев 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. «Окраина» (1998, П. Луцик)
44. «Брат» (1997, А. Балабанов)
45. «Остров» (2006, П. Лунгин)
46. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
47. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
48. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
49. «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); лицензионный 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.
- просмотровые 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 просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинолентке 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, просмотровые 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, просмотровые 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 университета.	среду
--	--	--	----------------------------------	-------

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>
	<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	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

	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	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий - ведение конспекта - 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 - выполнение курсовых работ
	<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 - выполнение курсовых работ
	<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 заданий по самостоятельной работе
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 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 - выполнение курсовых работ
	<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 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	- 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 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. 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»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Наследие дореволюционного кинематографа.
2. Актёры дореволюционного кино.
3. Экранизации дореволюционного кино и первых лет революции.
4. Яков Протазанов и его роль в развитии отечественного киноискусства.
5. «Эффект Кулешова» и его значение для становления кино как самостоятельного искусства.
6. Разнообразие школ и направлений в киноискусстве второй половины 20-х годов.
7. Историко-революционная тема в киноискусстве 20-х годов.
8. Художественное освоение звука в кинематографе первой половины 30-х годов.
9. Мифологизация действительности в киноискусстве второй половины 30-х годов.
10. Исторические фильмы 30-х годов.
11. Творчество С. Эйзенштейна и его место в советском кино.
12. Роль Вс. Пудовкина в развитии кино как искусства.
13. А. Довженко. Жизнь в искусстве.
14. Творческая судьба ФЭКСов.
15. Место М. Ромма в кинематографе.
16. Особенности советского кино военных лет и его вклад в борьбу с фашизмом.
17. Великая Отечественная война глазами кинематографистов военных лет.
18. Киноискусство послевоенных лет.
19. Кинематограф периода оттепели.
20. Поколение кинорежиссуры в 50-60-е годы.
21. С. Бондарчук – киноактёр и кинорежиссёр.
22. Богатство стилей, направлений и творческих индивидуальностей в киноискусстве 60-х годов.
23. Кинематограф М. Хуциева.
24. Кинематограф В. Шукшина.
25. Отражение темы Великой Отечественной войны на разных этапах развития советского кино.
26. Место музыкальной кинокомедии в кинематографе нашей страны.
27. А. Тарковский и его время.
28. Творчество Н. Михалкова.
29. V съезд кинематографистов и его роль в развитии советского кино.
30. Кинематография России сегодня.
31. Творческий путь мастера
32. Анализ фильма с участием мастера
33. Анализ фильма «Александр Невский»

34. Анализ фильма «Член правительства»
35. Анализ фильма «Машенька»
36. Анализ фильма «Свинарка и пастух»
37. Анализ фильма «Битва за нашу советскую Украину»
38. Анализ фильма «Радуга»
39. Анализ фильма «Иван Грозный» 2 серии
40. Анализ фильма «Сельская учительница»
41. Анализ фильма «Солярис»
42. Анализ фильма «Летят журавли»
43. Анализ фильма «Страсти по Андрею» 2 серии
44. Анализ фильма «Земля»
45. Анализ фильма «Человек с киноаппаратом»

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. Экк)
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 провода» (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.

ПРОГРАММА

государственной итоговой аттестации выпускников

**Специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

**Специализация
Режиссер мультимедиа**

(указывается наименование профиля (программы) подготовки, специализации)

**Форма обучения
очная**

(очная, заочная)

Москва 2024

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733.

Разработчики: Е.Г.Яременко, доцент, С.М.Соколов, профессор.

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры анимации и компьютерной графики

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____ / С.М.Соколов
(подпись) (Ф.И.О.)

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Общие положения	
2. Виды и формы проведения государственных аттестационных испытаний	
3. Порядок формирования, функции и структура государственных экзаменационных и апелляционных комиссий	
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации	
5. Критерии оценки государственных аттестационных испытаний	
6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственных аттестационных испытаний	
7. Процедура прохождения государственного аттестационного испытания обучающимся, не прошедшим государственное аттестационное испытание своевременно	
8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья	
9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций	
<i>Приложение 1. Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче устного экзамена по теоретическому курсу</i>	
<i>Приложение 2. Пакет документов к защите выпускной квалификационной работы, представляемый обучающимся на кафедру</i>	

1. Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № 636, Уставом образовательной организации высшего образования и Положением о проведении государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, принятым в образовательной организации.

Государственная итоговая аттестация (далее – *ГИА*) завершает освоение имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программы высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер мультимедиа).

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися указанной основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733.

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, в соответствии с рабочим учебным графиком, утверждаемые Распоряжением руководства ВГИК им. С.А. Герасимова.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер мультимедиа).

2. Виды и формы проведения государственных аттестационных испытаний

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа представляет собой защиту Творческого проекта - Дипломного фильма (хронометраж экранной работы определяется технологической сложностью режиссерского решения)

3. Порядок формирования, функции и структура государственных экзаменационных и апелляционных комиссий

Для проведения государственной итоговой аттестации в организации высшего образования создается государственная экзаменационная комиссия по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер мультимедиа).

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении государственной итоговой аттестации.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в организации высшего образования, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими деятелями кино и телевидения (кинорежиссерами, кинодраматургами, кинокритиками).

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами кино и телевидения (кинорежиссерами, кинодраматургами, кинокритиками), представителями работодателей или их объединений в области производства аудиовизуальной продукции и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу организации высшего образования (иных организаций) и (или) к научным работникам и имеют ученое звание и (или) ученую степень.

Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в Организации создается апелляционная комиссия по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер мультимедиа).

Председатель апелляционной комиссии утверждается ректором организации высшего образования из числа уполномоченных им лиц на основании распорядительного акта.

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3-х членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации высшего образования и не входящих в состав государственной экзаменационной комиссии.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного аттестационного испытания организация высшего образования утверждает распорядительным актом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя, членов, секретаря государственной экзаменационной комиссии, а также председателя и членов апелляционной комиссии, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.

Государственный итоговая аттестация по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер мультимедиа) проводится с целью глубокой и многосторонней проверки уровня теоретических знаний, полученных за время обучения, и владения практическими навыками и способами самостоятельной творческой работы. Она представляет собой защиту мультимедийного проекта - выпускной квалификационной работы.

Для того чтобы студент был допущен до выполнения выпускной квалификационной работы он должен представить и утвердить на кафедре тему дипломного проекта, а также технологию его выполнения.

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. Выпускной квалификационной работой обучающегося по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер мультимедиа) является мультимедийный проект, снятый в выбранной

студентом технологии (хронометраж экранной работы определяется технологической сложностью режиссерского решения).

Обучающийся как автор ВКР несет ответственность за качество, своевременное выполнение, оформление и представление работы и обязательных материалов к ней на выпускающую кафедру.

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена руководителем мастерской или обучающимся с обоснованием ее целесообразности, должна быть принята на заседании кафедры и утверждена приказом ректора.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся распорядительным актом закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников образовательной организации высшего образования и при необходимости консультант (консультанты).

Руководитель выпускной квалификационной работы:

– помогает в выборе темы будущей ВКР, ее окончательной формулировке для утверждения на кафедре;

– консультирует обучающегося по проблемам ВКР, оказывает необходимую теоретико-методологическую и методическую помощь;

– проверяет выполнение работы и ее частей и контролирует сроки, корректирует качество ее выполнения.

По мере подготовки отдельных этапов ВКР обучающийся представляет их руководителю выпускной квалификационной работы, дорабатывает их в соответствии с его рекомендациями. В установленные сроки обучающийся отчитывается перед руководителем ВКР о степени ее готовности, после чего получает (или не получает) рекомендацию к защите.

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель ВКР представляет на кафедру письменный отзыв о работе выпускника в период подготовки выпускной квалификационной работы.

Выпускные квалификационные работы по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер мультимедиа) подлежат рецензированию.

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками ВГИК им. С.А. Герасимова. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в образовательную организацию высшего образования письменную рецензию на ВКР, содержащую аргументированный критический разбор достоинств и недостатков ВКР. Текст рецензии подписывается рецензентом с указанием должности, звания, места работы.

Не позднее чем за 2 недели до установленной даты защиты обучающимся на кафедру представляются видеокопия выпускной

квалификационной работы для демонстрации на экзамене в формате изготовления и пакет документов (список в Приложении)

На заседание государственной экзаменационной комиссии может быть представлен DVD с учебными и курсовыми фильмами.

Рекомендованная к защите ВКР проходит процедуру защиты на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Процедура защиты ВКР состоит из следующих этапов:

- 1) просмотр выпускной квалификационной работы;
- 2) обсуждение ВКР, представляющее критический разбор ее достоинств и недостатков;
- 3) ответы обучающегося на вопросы и замечания членов комиссии, других лиц, присутствующих на защите ВКР;
- 4) выступление руководителя ВКР, в котором он рассказывает о личности автора выпускной квалификационной работы;
- 5) выступление рецензента (при его отсутствии на защите секретарь государственной экзаменационной зачитывает письменный отзыв рецензента);

Защита ВКР является открытой процедурой, в которой участвуют председатель, члены ГЭК, другие заинтересованные лица. Оценка защищаемой ВКР выпускника осуществляется государственной экзаменационной комиссией.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

5. Критерии оценки государственных аттестационных испытаний

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

Оценка выпускной квалификационной работы основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений руководителя ВКР за творческо-производственным процессом создания мультимедийного проекта. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения выпускной квалификационной работы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения ВКР.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения ВКР.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения ВКР.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственных аттестационных испытаний

Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальных компетенций
<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий</p>	<p><i>Знает:</i> УК-1. 1. принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности; УК-1. 2. основные законы логики; УК-1. 3. особенности понятийного (теоретического) и образного мышления; <i>Умеет:</i> УК-1. 4. выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме; УК-1. 5. ставить вопросы, выявлять проблемы, определять пути их решения; УК-1. 6 объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства; <i>Владеет:</i> УК-1.7. навыками поиска, трактовки и анализа информации; УК-1.8. стратегиями решения стандартных и нестандартных задач; УК-1.9. системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.10. навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.</p>

<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знает:</i></p> <p>УК-2.1. основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;</p> <p>УК-2.2. технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности;</p> <p>УК-2.3. закономерности создания художественного образа и технологии его реализации;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>УК-2.4. генерировать творческую идею (цель проекта) и формулировать на ее основе концепцию проекта (творческий замысел);</p> <p>УК-2.5. ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;</p> <p>УК-2.6. осуществлять публичное представление проекта;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>УК-2.7. навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности;</p> <p>УК-2.8. навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами;</p> <p>УК-2.9. навыками организации творческо-производственного процесса.</p>
<p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знает:</i></p> <p>УК-3.1. специфику профессиональной деятельности;</p> <p>УК-3.2. методы регулирования межличностных отношений в процессе выполнения трудовых функций профессиональной деятельности;</p> <p>УК-3.3. принципы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач проекта;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>УК-3.4. работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта;</p> <p>УК-3.5. вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта;</p> <p>УК-3.6. предвидеть результаты своих действий;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>УК-3.7. навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта;</p>

	<p>УК-3.8. навыками планирования последовательных действий по достижению поставленной цели.</p>
<p>УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p><i>Знает:</i> УК-4.1. информационнокоммуника-ционные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональ-ной деятельности; УК-4.2. функциональные стилевые формы речи; <i>Умеет:</i> УК-4.3. собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий; УК-4.4. эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и/или иностранном(ых) языках; УК-4.5. адаптироваться к новым вызовам; <i>Владеет:</i> УК-4.6. коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия; УК-4.7. системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.</p>
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><i>Знает:</i> УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; <i>Умеет:</i> УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную); УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности; УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <i>Владеет:</i> УК-5.5. навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в</p>

	зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем; УК-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знает:</i> УК-6.1. содержание понятий «самоорганизация» и «саморазвитие»; УК-6.2. основы самоорганизации личности; <i>Умеет:</i> УК-6.3. определять перспективы и ставить цели собственной деятельности, адекватно оценивая свои ресурсы и возможности; УК-6.4. добиваться поставленной цели; УК-6.5. видеть свои недостатки и ограничения и критически оценивать результаты своей деятельности; <i>Владеет:</i> УК-6.6. навыком планирования последовательных действий, направленных на реализацию поставленной цели; УК-6.7. навыками целенаправленной деятельности и самодисциплины.
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знает:</i> УК-7.1. виды, задачи, средства общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности; УК-7.2. факторы и методы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; <i>Умеет:</i> УК-7.3. применять методы и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности; УК-7.4. использовать навыки общей физической подготовки как инструмент здоровьесбережения; <i>Владеет:</i> УК-7.5. нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни; УК-7.6. навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержанием его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности.
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,	<i>Знает:</i> УК-8.1. теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; УК-8.2. правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; УК-8.3. основные положения охраны труда и техники

<p>в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций</p>	<p>безопасности в сфере профессиональной деятельности; <i>Умеет:</i> УК-8.4. применять средства защиты от негативных воздействий; УК-8.5 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; <i>Владеет:</i> УК-8.6. умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.</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><i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.</p>

<p>ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.</p>	<p><i>Знает:</i> ОПК-2.1. основы культурной политики в Российской Федерации; ОПК-2.2. нормативно-правовые основания государственной культурной политики; ОПК-2.3. приоритеты политики государства в сфере экранной культуры; <i>Умеет:</i> ОПК-2.4. систематизировать знания в области истории, теории культуры и искусств и использовать их для анализа социокультурной ситуации в динамике исторического развития; ОПК-2.5. соотносить состояние современной экранной культуры с приоритетами государственной культурной политики в целях их реализации в сфере профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-2.6. методами изучения и анализа культурных процессов и социокультурных практик; ОПК-2.7. методиками практической реализации целей и задач государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности.</p>
<p>ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.</p>	<p><i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной</p>

	и письменной формах.
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<p><i>Знает:</i></p> <p>ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей;</p> <p>ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>– ОПК-4.3. объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры;</p> <p>ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.</p>
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<p><i>Знает:</i></p> <p>ОПК-5.1. технологию создания аудиовизуального произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового аудиовизуального продукта;</p> <p>ОПК- 2. художественные и технические средства создания аудиовизуальных произведений;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы;</p> <p>ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания аудиовизуального произведения;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания аудиовизуального произведения.</p>
ОПК-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой	<p><i>Знает:</i></p> <p>ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции;</p> <p>ОПК-6.2. функциональные обязанности членов</p>

<p>группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения</p>	<p>временного творческо-производственного коллектива; <i>Умеет:</i> ОПК-6.3. выработать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия соисполнителей проекта на достижение поставленной цели; – точно формулировать задания для каждого работника временного творческо-производственного коллектива; ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда; <i>Владеет:</i> ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения; ОПК-6.6. коммуникационной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса;</p> <p>ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.</p>
<p>ПКО-1 Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента</p>	<p><i>Знает:</i> ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов;</p> <p>реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;</p>

	<p><i>Владеет:</i></p> <p>ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.</p>
<p>ПКО-2 Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах</p>	<p><i>Знает:</i></p> <p>ПКО-2.1. аналитические системы интерактивных проектов;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>ПКО-2.2. глубоко анализировать литературные произведения;</p> <p>ПКО-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта;</p> <p>ПКО-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом);</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ПКО-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.</p>
<p>ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.</p>	<p><i>Знает:</i></p> <p>ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;</p> <p>ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;</p> <p>ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.</p>
<p>ПКО-4 Способен к конструктивному диалогу с</p>	<p><i>Знает:</i></p> <p>ПКО-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания</p>

<p>продюсером, режиссером, редактором, консультантом</p>	<p>аудиовизуального произведения; <i>Умеет:</i> ПКО-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта; <i>Владеет:</i> ПКО-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.</p>
<p>ПКО-5 Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.</p>	<p><i>Знает:</i> ПКО-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ПКО-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа; организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих; <i>Владеет:</i> ПКО-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.</p>

7. Процедура прохождения государственного аттестационного испытания обучающимся, не прошедшим государственное аттестационное испытание своевременно

Выпускники, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается

образовательной организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.

Обучающийся должен представить в образовательную организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия.

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из образовательной организации высшего образования с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в образовательной организации высшего образования на период времени, установленный образовательной организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по образовательной программе специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер мультимедиа).

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией высшего образования с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

– проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами,

если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Все локальные нормативные акты образовательной организации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Институте).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, – не более чем на 90 минут;

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация высшего образования обеспечивает выполнение определенных требований при проведении государственного аттестационного испытания¹.

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

¹ См.: Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № 636), п.47.

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией высшего образования.

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в образовательной организации высшего образования в соответствии со стандартом.

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.

**Примерный перечень вопросов
для подготовки к сдаче устного экзамена
по теоретическому курсу**

1. Появление профессии «режиссер». Становление профессии в практике театра, кино и телевидения.
2. Технология покадровой съемки. Взаимосвязь анимации и мирового изобразительного искусства.
3. Понятие авторского кино. Его рождение и становление. Творчество наиболее заметных представителей авторского кино.
4. Народное изобразительное творчество и его влияние на кинематограф.
5. Братья Люмьер и Ж.Мельес. Фильм - динамический фотоснимок реальной действительности или организованной вымышленной действительности?
6. Движущая фотография - обязательное, но не достаточное условие для создания кинообраза.
7. Гиперболизация - основной художественный прием в анимации.
8. Д.Гриффит. Практическое закрепление в его творчестве основных тенденций кинорежиссуры. «Нетерпимость» - выдающееся открытие в сфере кинематографической образности. С.Эйзенштейн о Д.Гриффите («Гриффит и мы»).
9. Понятие изобразительной композиции в анимационном, игровом, документальном фильме. Режиссерская раскадровка.
10. Немецкий экспрессионизм. Создание намеренно условных, субъективно-символизированных образов для эмоционального выражения действительности. «Кабинет доктора Калигари» Р.Вине.
11. Детское кино. Технология рисованной, кукольной, компьютерной анимации.
12. С.Эйзенштейн. Развитие монтажа в опоре на опыт «старших» искусств. Теория «монтажа аттракционов». Фильмы «Стачка», «Броненосец «Потемкин», «Октябрь».
13. Реальность и условность в кино. Раскадровка и компановочные рисунки в анимации.
14. Ф.Феллини. Значение его творчества для мирового кинопроцесса.
15. Карикатура и гротеск в кино. Декоративные возможности компьютерного изображения.
16. Раскадровка и цветовая экспликация.
17. «Массовый» и «элитарный» кинематограф. Игровой и документальный кинематограф.
18. Виды и жанры. Взаимопроникновение и взаимовлияние видов и жанров.
19. Драматургия цвета в анимационном, игровом и неигровом кино. Графический стиль раскадровки и графический стиль фильма. Метод работы над раскадровкой.

20. Авторская трактовка и «авторство». Творческое и теоретическое наследие С. Эйзенштейна.
21. Реальность и условность в анимации. Раскадровка и компановочные рисунки.
22. Технология «Motion capture».
23. Теория «монтажа аттракционов». Фильмы «Стачка», «Октябрь», «Броненосец «Потемкин». «Вертикальный монтаж» С.Эйзенштейн.
24. Технология перекладки в анимации. Современные технологии в анимации и компьютерной графике.
25. Работа режиссера мультимедиа на телевидении, в игровом, в неигровом фильмах.
26. Изобразительная взаимосвязь персонажа и декорации. Объем, пространство и материальность в анимации. Отличие декораций в рисованном, кукольном, перекладочном и игровом фильме.
27. Появление профессии «кинорежиссер» как следствие самоопределения кино в ряду искусств. Отличие режиссера кино от театрального. Режиссер телевидения. Режиссер мультимедиа.
28. Значение героя и персонажа в фильме. Выбор и пробы актеров и неактеров в игровом фильме. Поиск образа персонажей в анимации.
29. Современные цифровые технологии в экранном творчестве.
30. Режиссура мультимедиа (postproduction, CG, спецэффекты и др.)
Возрастание роли супервайзера и режиссера мультимедиа в современных условиях.
31. Драматургия цвета в игровом, неигровом и анимационном фильмах.
Компьютерная цветокоррекция.
32. Графический стиль раскадровки и графический стиль фильма. Метод работы над раскадровкой. Раскадровка в режиссерском сценарии фильмов разных жанров.
33. Экранный продукт в Интернете. Веб-дизайн и интерактив.
34. Ансамбль персонажей. Сравнительная таблица. Цветовая модель персонажа.
35. Режиссер как организатор, интерпретатор, сочинитель..
36. Графическое изображение анимационного персонажа: лаконичность, линейность рисунка, конструктивность, плоскостность.
37. Проблемы кинорежиссуры на современном этапе. Поиски новых выразительных средств, тем и героев.
38. Изобразительные особенности анимационной декорации. Драматургия и характер декораций. Технология «Chromokey».
39. С.Эйзенштейн. Развитие теории и практики монтажа в опоре на опыт «старших» искусств
40. Технология «эклер» в анимации и спецэффектах.
41. Перспективы развития экранных искусств и будущее профессии режиссера.
42. Разработка движения персонажа. Пластика мимика.

**ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
к защите выпускной квалификационной работы,
представляемый обучающимся на кафедре**

1. Представление руководителя мастерской.
2. Творческая характеристика обучающегося, подготовленная и подписанная руководителем мастерской.
3. Письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.
4. Рецензия на ВКР, выполненная и подписанная рецензентом.
5. Аннотация (краткое содержание) дипломного фильма.
6. Теоретическая часть ВКР работы, представляющая собой теоретическое обоснование своей экранной работы, размышления по совершенствованию организации съемочного процесса и технологии работы, находках и просчетах, о трудностях и путях их преодоления в период работы над фильмом.
7. Режиссерская экспликация (подробное изложение замысла будущего фильма, его идеи, способы творческой реализации).
8. Литературный сценарий фильма.
9. Режиссерский сценарий фильма.
10. Краткая творческо-биографическая справка с указанием всех работ, выполненных во время обучения.

В качестве выпускной квалификационной работы, в исключительных случаях, по решению кафедры анимации и компьютерной графики и, студент может представить одну из отснятых работ (учебную или курсовую) при условии выполнения в установленные сроки дипломной работы.

**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
«МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Моделирование в технологии захвата движения» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.

№ 733

Специализация – Режиссер мультимедиа

Автор: В.В.Южалов, преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся.
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Киноиндустрия постоянно совершенствуется, в том числе за счет самых разнообразных технологий. Воплотить многие задумки в кино и играх позволяет Motion Capture («мокап») — технология захвата движения. Современная система мокапа состоит условно из трех основных компонентов: костюм с набором специальных датчиков, средства регистрации в виде различных камер/регистраторов и непосредственно софт для сбора и обработки информации. Эффективность, стоимость и удобство системы напрямую зависит от типа используемых датчиков. Технология Motion/Performance Capture становится практически общепринятым стандартом как в кино, так и индустрии видеоигр. Более того, нейросети позволяют создавать точные анимации в режиме реального времени с минимальной необходимостью постобработки. Это позволит использовать захват движения не только крупным студиям с большим бюджетом, но и небольшим командам разработчиков.

Основная цель – ознакомление студентов с основами и принципами работы в технологии захвата движения, что позволяет сделать движения персонажей по-настоящему реалистичными и поставить практически любые сцены.

Задачи дисциплины:

- дать представление о базовых принципах работы в моделировании в технологии захвата движения;
- ознакомить с базовыми принципами работы в программе и с устройствами Motion Capture;
- научить работать с устройствами Motion Capture.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Моделирование в технологии захвата движения» относится к базовой части основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: режиссура мультимедиа, режиссура интерактивных медиа, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
2. Моделирование виртуальной реальности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой на 2 семестре.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

ПКО-1 Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2						
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	34	30						
Практические занятия	64	34	30						
2. Самостоятельная работа студента	2	2							
Контроль	6		6						
Вид промежуточной аттестации — зачет с оценкой	ЗаО		ЗаО						
ИТОГО: часов	72	36	36						
Общая трудоемкость зач. ед.	2	1	1						

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой на 2 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Введение. История создания и развития технологии анимации "Захват движения" (Motion Capture (MoCap)).	2		2		
2	Тема 2. Работа актёра и режиссёра с технологией анимации "Захват	2		2		

	движения" (Motion Capture (MoCap)					
3	Тема 3. Работа художника компьютерной графики с технологией анимации "Захват движения" (Motion Capture (MoCap)	5		5		
4	Тема 4. Обзор основных программных пакетов для работы с технологией анимации "Захват движения" (Motion Capture (MoCap)	5		5		
5	Тема 5. Изучение аппаратной составляющей технологии анимации "Захват движения" (Motion Capture (MoCap)	5		5		
6	Тема 6. Сравнение возможностей специальных (SFX) и визуальных (VFX) эффектов	5		5		
7	Тема 7. Технические аспекты производства 3D-компьютерной графики (CGI) и анимации	5		5		
8	Тема 8. Анализ и сравнение значимых мультимедийных проектов в индустрии развлечений (Entertainment)	5		5		
9	Тема 9. Рассмотрение основных этапов создания мультимедийного цифрового контента (Digital content)	6		6		
10	Тема 10. Разработка мультимедийного контента в формате виртуальной реальности (Virtual Reality (VR)	6		6		
11	Тема 11. Разработка мультимедийного контента в формате смешанной реальности (Mixed Reality (MR)	8		6		2
12	Тема 12. Методы разработки видеоигр (Video Games), компьютерных игр (PC games) и приложений (Apps)	6		6		
13	Контроль	6		6		
14	ИТОГО	72		64		2

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. История создания и развития технологии анимации "Захват движения" (Motion Capture (MoCap).

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

Тема 2. Работа актёра и режиссёра с технологией анимации "Захват движения" (Motion Capture (MoCap).

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

Тема 3. Работа художника компьютерной графики с технологией анимации "Захват движения" (Motion Capture (MoCap)).

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

Тема 4. Обзор основных программных пакетов для работы с технологией анимации "Захват движения" (Motion Capture (MoCap))

Тема 5. Изучение аппаратной составляющей технологии анимации "Захват движения" (Motion Capture (MoCap)).

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

Тема 6. Сравнение возможностей специальных (SFX) и визуальных (VFX) эффектов.

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

Тема 7. Технические аспекты производства 3D-компьютерной графики (CGI) и анимации.

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

Тема 8. Анализ и сравнение значимых мультимедийных проектов в индустрии развлечений (Entertainment).

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

Тема 9. Рассмотрение основных этапов создания мультимедийного цифрового контента (Digital content).

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

Тема 10. Разработка мультимедийного контента в формате виртуальной реальности (Virtual Reality (VR)).

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

Тема 11. Разработка мультимедийного контента в формате смешанной реальности (Mixed Reality (MR)).

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

Тема 12. Методы разработки видеоигр (Video Games), компьютерных игр (PC games) и приложений (Apps).

Формирование компетенции: ОПК-1, ПКО-1.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ОПК-1, ПКО-1.	
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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК-1, ПКО-1.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК-1, ПКО-1.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий.	ОПК-1, ПКО-1.
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях;

		<ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<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 творческих заданий
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% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены 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 творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время. <p>-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ</p>

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура	Оценочные средства
---	--------------	--------------------

	компетенций	
1	ОПК-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой
2	ПКО-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Моделирование в технологии захвата движения» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

1. Анализ аудиовизуального произведения, в котором использована технология захвата движения.
2. Разработка и создание сцены с использованием технологии захвата движения.

Зачет с оценкой

Проходит в форме защиты практической работы и ответов на вопросы.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **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.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

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 при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

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, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов зачета**

Оценка *«отлично»* выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка *«хорошо»* выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений,

мультимедийных работ и иных заданий.. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1. История создания и развития технологии анимации "Захват движения" (Motion Capture (MoCap)).
2. Принципы работы актёра и режиссёра с технологией анимации «Захват движения».
3. Принципы работы художника компьютерной графики с технологией анимации "Захват движения».
4. Основные программные пакеты для работы с технологией анимации «Захват движения».
5. Аппаратная составляющая технологии анимации «Захват движения».
6. Сравнение возможностей специальных (SFX) и визуальных (VFX) эффектов.
7. Технические аспекты производства 3D-компьютерной графики (CGI) и анимации.
8. Анализ и сравнение значимых мультимедийных проектов в индустрии развлечений (Entertainment).
9. Основные этапы создания мультимедийного цифрового контента.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение практических заданий и подготовка к зачету с оценкой.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

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

Основная литература:

10. Блок , Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина ; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
11. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры : рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
3. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
4. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
5. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
6. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.

7. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
8. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

1. Дворко Н.И., Познин В.Ф., Кузнецов И.Р., Каурых А.Е. Основы режиссуры мультимедиа-программ: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2005.
2. Интерактивное повествование и режиссура мультимедиа. Сборник научных трудов Центра образования и исследований в области интерактивных цифровых медиа. Выпуск первый./Под ред. Н.И.Дворко.- СПб.: СПбГУКиТ, 2010.
3. Митта А. Кино между адом и раем, М.: Подкова, 2000.
4. Эфрос А.В. Профессия-режиссер.-М.: Искусство, 1978.

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

Программный пакет для работы с системой Motion Capture - OptiTrack Motive:Body (программный пакет OptiTrack Motive (Optical motion capture software) является программным обеспечением для оптического захвата движений объекта и работает в связке с системой камер.

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Павильон "Захват движения" (Motion Capture (MoCap)) - аудитория 1006

1.	OptiTrack Motive:Body	Программный пакет для работы с системой Motion Capture - OptiTrack Motive:Body (программный пакет OptiTrack Motive (Optical motion capture software) является программным обеспечением для оптического захвата движений объекта и работает в связке с системой камер.
2.	Набор съёмочной обуви	https://optitrack.com/accessories/wear/
3.	Дополнительный набор маркеров	https://optitrack.com/accessories/markers/
4.	Дополнительный набор костюмов	https://optitrack.com/accessories/wear/
5.	Дополнительные камеры	4
6.	Программное решение для захвата лицевого движения (Facial Motion Capture)	4
7.	Шкаф для размещения и хранения костюмов, наборов маркеров, инструментов, дополнительного съёмочного оборудования	1
Аудитории 1014–1017		
8.	Microsoft 365 (Microsoft Office 365: Word, PowerPoint, Excel)	https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365
9.	Пакет Pixologic ZBrush	<p>Предназначен для скульптинга (инновационный пакет инструментов создания трехмерных моделей для фильмов и игр, графического дизайна и иллюстраций. Данное графическое программное обеспечение Pixologic предназначено для помощи широкой аудитории пользователей в генерации объектов компьютерной 3D-графики. Являясь отраслевым стандартом, решение ZBrush представляет мощные средства интуитивного и визуального контроля цифровых изображений, инструменты синтеза впечатляющей двумерной и трехмерной анимации):</p> <p>https://pixologic.com</p>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует полученные знания в реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент

самостоятельно выполняет задания, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Министерство культуры Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины **«КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИЯ»**

Специальность: **55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ_**

Специализация: **Режиссёр мультимедиа**

Квалификация (степень) выпускника: **специалист**

Форма обучения: **очная_**

Москва, 2024 г.

Программа составлена доцентом В.Н. Поддубицким.

Рабочая программа учебной дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» составлена на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 733 от 01 июля 2017 г. по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

Рабочая программа учебной дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» 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 факультета анимации
и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(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)

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

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
Глоссарий	6
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	8
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	8
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	8
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое- ния дисциплины	9
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	10
2.2. Содержание разделов дисциплин	11
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	11
2.2.2. Содержание дисциплины.....	12
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	12
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Список учебной литературы.....	12
3.1.1. Основная литература	13
3.1.2. Дополнительная литература.....	13
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	13
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	16

Министерство культуры Российской Федерации

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

АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины **«КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИЯ»**

Специальность: **55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ_**

Специализация: **Режиссёр мультимедиа**

Квалификация (степень) выпускника: **специалист**

Форма обучения: **очная_**

Москва, 2023 г.

1. Цель изучения дисциплины

Данный курс рассматривает общие (вводные) вопросы кинотехники, которые позволят будущим режиссёрам получить представление о технологиях имеющих решающее значение для создания фильма и его показа зрителю.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Кинотехника и кинотехнология» согласно ФГОС ВО 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» относится к обязательной части «Дисциплины (модули)». Курс предназначен для обучающихся по специальности «Режиссура кино и телевидения».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами на 1-ом курсе во 2-ом семестре в объёме 72 часов - 2 зачетные единицы.

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обязательных профессиональных компетенций (ПКО):

ПКО-2 – Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.

4. Специфика дисциплины

По окончании изучения дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» студент должен:

- иметь представление об основных технологических процессах на всех этапах создания фильма в условиях кино и телевизионного производства;
- знать о творческих возможностях киносъёмочной аппаратуры, вспомогательной операторской техники, осветительной аппаратуры, технологических процессов постпроизводства фильма, включая кино, видео и цифровые технологии;
- уметь (владеть навыками) взаимодействовать с персоналом съёмочной группы, поставить творческие и производственные задачи персоналу на съёмочной площадке.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:

- промежуточная аттестация - зачет

Глосарий

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.).

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального вида деятельности.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Образовательная программа (ОП)– комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Базис зрения – межосевое расстояние между оптическими осями глаз человека.

Бинокулярный параллакс – разность расположения одноименных точек объекта на полях зрения сетчаток пары глаз.

Бинокулярные факторы восприятия – факторы восприятия глубины изображения при стереоскопическом зрении.

Диспаратность – различие образов по взаимному положению одноименных точек на сетчатках глаз, полученных в результате наблюдения с двух разных ракурсов.

Конвергенция – возможность изменения сходимости зрительных осей при переводе взгляда с более близких или более удаленных объектов.

Линейный масштаб изображения объекта съемки – соотношение размеров объекта, находящегося в плоскости рампы к размеру его изображения на экране.

Мнимая конвергенция – децентрализация главных оптических осей левого и правого объективов относительно центров стереопары.

Монокулярные факторы восприятия – факторы, позволяющие иметь представление о трехмерности при монокулярном наблюдении объекта.

Параллакс бесконечности – горизонтальный параллакс в изображении максимальной удаленной точки, равный базису зрения.

Поракурсная стереосъемка – последовательная съемка объекта с левого и правого ракурса.

Рампа – вырезанная объективом окно в виде вертикальной плоскости, расположенной перпендикулярно относительно оптической оси.

Стереопара – два изображения объекта, снятого с двух ракурсов, точки которых расположены строго по горизонтальной линии на определенном расстоянии друг от друга.

Стереодиаграмма – совмещенные изображения объекта, снятого с двух ракурсов.

Стереокоррекция – совмещение изображений объекта левого и правого ракурса по точкам нулевого параллакса.

Стереоскопический удар – возникновение болезненного восприятия смены изображений при соседстве планов с разным по масштабу и пространственному расположению объектов относительно плоскости экрана.

Стереосъемка – регистрация объекта с двух ракурсов, точки которых расположены строго по горизонтальной линии на определенном расстоянии друг от друга.

Съемочный базис – межосевое расстояние между главными оптическими осями левого и правого объективов.

Эффект отжимающего действия границ экрана – психологическое отклонение обрезанных границами кадра объектов с отрицательным параллаксом, к плоскости экрана

Эффект аппликации – объемно выраженное изображение объекта на плоско воспринимаемом фоне.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Кино является одним из технических видов искусства, в полной мере это относится и к телевидению. Стремительные изменения, которые происходят в этих сферах творчества связаны в первую очередь с цифровыми технологиями. Это относится практически ко всем кинематографическим профессиям.

Режиссёр является главным творцом на съёмочной площадке. Его работа воплощается в конечный продукт на киноплёнке или цифровом носителе, который будет показан на экране зрителю. Это становится возможным благодаря кинотехнике. Воплощение режиссёрского замысла на экране всецело зависит от кинотехники и кинотехнологии, но режиссёр лично не управляет никакими техническими устройствами. Это делает ближайший соратник режиссёра по творческому процессу – кинооператор и другие специалисты. Но режиссёр должен понимать логику их действий, знать основы кинотехники и кинотехнологических процессов. Без этого его творчество становится неосознанным, а результаты непредсказуемыми.

В повседневной работе режиссёра кино и телевидения творческие вопросы тесно переплетаются с разнообразными техническими проблемами, так как решение любой изобразительной задачи – это решение и задачи технической. С этих позиций данный курс рассматривает общие (вводные) вопросы кинотехники, которые позволяют будущим режиссёрам получить представление о технологиях имеющих решающее значение для создания фильма и его показа зрителю.

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Кинотехника и кинотехнология» согласно ФГОС ВО 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» относится к части «Дисциплины

(модули)». Курс предназначен для обучающихся по специальности «Режиссура игрового кино и телевидения». Специализация: «Режиссер мультимедиа».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами на 1-ом курсе во 2-ом семестре в объёме 72 часов - 2 зачетные единицы, из них: лекции – 30 академических часов, СРС – 36 академических часов, промежуточная аттестация (зачет) – 6 академических часов.

1.3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обязательных профессиональных компетенций (ПКО):

ПКО-2 – Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.

По окончании изучения дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» студент должен:

- иметь представление об основных технологических процессах на всех этапах создания фильма в условиях кино и телевизионного производства;
- знать о творческих возможностях киносъёмочной аппаратуры, вспомогательной операторской техники, осветительной аппаратуры, технологических процессов постпроизводства фильма, включая кино, видео и цифровые технологии;
- уметь (владеть навыками) взаимодействовать с персоналом съёмочной группы, поставить творческие и производственные задачи персоналу на съёмочной площадке.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану	
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 академических часов

Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		2
Работа с преподавателем (контактные часы):	30	30
Теоретический блок:		
Лекции	30	30
Практический блок:		
Практические и семинарские занятия		
Самостоятельная работа:	36	36
Теоретический блок:		
Работа с информационными источниками		
Практический блок:		
Контрольная работа (количество работ)		
Промежуточная аттестация – зачет	6	6
Всего часов:	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Наименование тем	дневная форма обучения (режиссёры игрового кино и ТВ)			
	Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
	Лекции	Семинары	Самост. работа	Всего часов по теме
Тема 1. Принципы фиксации и воспроизведения изображения в кинематографе.		2	2	4
Тема 2. Функциональные возможности киноаппарата и их влияние на экранное изображение.		4	4	8
Тема 3. Оптический язык кино.		2	4	6

Тема 4. Киноплѐнка и современные носители изображения		4	4	8
Тема 5. Технологические и творческие задачи киноосвещения.		4	4	8
Тема 6. Динамические средства операторской техники.		4	4	8
Тема 7. Основы записи и воспроизведения звука в кинематографе.		2	4	6
Тема 8. Кинематографические системы.		4	4	8
Тема 9. Киноаттракционы.		2	4	6
Тема 10. Технологические основы производства фильмов.		2	2	4
Промежуточная аттестация - зачет				6
Итого по курсу:		30	36	72

2.2.2. Содержание дисциплины

Дисциплина «Кинотехника и кинотехнология» включает следующие разделы:

1. Аудиторные занятия, которые включают в себя посещение подразделений Учебной киностудии ВГИК и знакомство с основной аппаратурой и оборудованием, применяемым в фильмопроизводстве.
2. Самостоятельная работа студентов заключается в углублении знаний полученных на лекциях и изучении дополнительных материалов по основной и дополнительной литературе, а также в разработке вопросов использования современной кинотехнологии при съёмке собственных учебных работ.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий в интернет- среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебного курса могут быть проведены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов с использованием электронных средств проведения видеоконференций.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

1. В.Н.Поддубицкий. «Киносъёмочная аппаратура». М., ВГИК, 2009 г.
2. П.К.Огурчиков, В.В.Падейский, В.И.Сидоренко. «Мастерство продюсера кино и телевидения». М., ЮНИТИ, 2008 г.
3. Л.Г.Тарасенко, Д.Г.Чекалин. «Кинозрелища и киноаттракционы», М., Изд. «625», 2009 г.
4. Л.Ф.Артюшин, И.Д.Барский, А.И.Винокур. «Справочник кинооператора». М., «Галактика-Л», 1999 г.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Е.М.Голдовский. «Введение в кинотехнику». М., Искусство, 1974 г.
2. Е.М.Голдовский. «Основы кинотехники». М., Искусство, 1965 г.
3. И.Б.Гордийчук, В.П.Пелль. «Справочник кинооператора», М., Искусство, 1979 г.
4. И.Б.Гордийчук, Л.Ф.Сиятиновская. «Техника съёмки в искусстве кинооператора», М., Искусство, 1983 г.
5. О.К.Швечков. «Англо-русский словарь терминов кино и телевидения», М., Изд. «625», 2008 г.

6. Журнал «Техника и технология кино (ТТК)», номера за 2005-2012 гг.
7. Запись и воспроизведение объемных изображений в кинематографе и других областях: VIII Международная научно-практическая конференция, Москва 25 – 26 апреля 2016г.: Материалы и доклады – М.: ВГИК, 2016. 323с.
8. Инновационные технологии в кинематографе и образовании: III Международная научно-практическая конференция, Москва 28 – 30 сентября 2016г.: Материалы и доклады – М.: ВГИК, 2016. – 299с.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. www.cinematographers.nl
2. www.photosonics.com

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

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. 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

1. Аудитория из расчёта среднего наполнения студентами, обучаемыми на бюджетной и компенсационной основе и согласно образовательному стандарту по специальности 55.05.01 (Режиссура кино и телевидения).

Аудитория должна быть оборудована доской, DVD проектором, и экраном для демонстрации иллюстративного материала.

2. Основные производственные подразделения Учебной студии ВГИК для обзорной экскурсии, лаборатории операторского факультета.

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 ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины **«КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИЯ»**

Специальность: **55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ_**

Специализация: **Режиссёр мультимедиа**

Квалификация (степень) выпускника: **специалист**

Форма обучения: **очная_**

Москва, 2023 г.

Фонд оценочных средств «Кинотехника и кинотехнология» 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 факультета анимации
и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(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)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2023.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Кинотехника и кинотехнология»

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.	ПКО-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: - семинары; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ПКО-2

	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение заданий. 	ПКО-2
	<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 семинарских занятий - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинотехники и кинотехнологии 	ПКО-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение семинарских занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на семинарских занятиях - наличие на семинарских занятиях требуемых материалов (конспекты, учебно-методической литературы, статистической информации) - выполнение самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 семинарском занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого семинарского занятия
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% семинарских занятий - наличие конспекта занятий по всем темам, вынесенным на обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом семинарском занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии

		- самостоятельная работа выполнена своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки студент по материалам занятий, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к зачету
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к зачету - зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
2	ПКО-2	Обсуждение теоретических вопросов на семинарских занятиях Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Кинотехника и кинотехнология» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение теоретических вопросов на семинарских занятиях;
- зачет.

Обсуждение теоретических вопросов на семинарских занятиях

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.

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов экзамена

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «незачтено» - отсутствие сформированности компетенции	Оценка «зачтено»		
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. Организация текущего контроля

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, во время лекций методом выборочного опроса студентов по ключевым вопросам темы.

Промежуточная аттестация по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачёт.

1.7. Список вопросов для подготовки к зачету

Что из себя представляет серия «одинаковых» кадров на куске киноплёнки.

1. Принципиальная схема получения фотографического изображения.
2. Принципиальная схема киносъёмочного аппарата. Назначение его основных узлов.
3. «Фенакистископ» Ж.Плато. Какие принципы кинематографа открыла его конструкция.
4. Фотографии Э.Мейбриджа и их значение для изобретения кинематографа.
5. Работы Эдисона в области кинотехники.
6. Братья Люмьеры и их изобретение.
7. Кинематографическая, видео и цифровая технологии съёмки и воспроизведения изображения, их достоинства и недостатки.
8. Замедленная частота съёмки – случаи применения и изобразительно-выразительные возможности.
9. Покадровая съёмка с интервалами.
10. Технологические принципы классической мультипликации.
11. Скоростная съёмка и её изобразительно-выразительные возможности. Случаи применения.
12. Форматы киноплёнки. Полезная площадь кадра и качество изображения.
13. Устройство кинообъектива. Шкалы объектива, их роль в процессе съёмки.
14. Угол зрения объектива и фокусное расстояние, как они взаимосвязаны.
15. Что такое диафрагма и её значение для съёмки.
16. Что такое «глубина резкости» и от чего она зависит?
17. Фокусное расстояние объектива, его влияние на передачу перспективы.
18. Оптика для съёмки «ручной» камерой.
19. Трансфокатор. Типичные случаи его применения.
20. Принципиальное устройство чёрно-белой киноплёнки.
21. Принципиальное устройство цветной киноплёнки.
22. Цветные плёнки для съёмки на натуре и в павильоне. Чем они отличаются?
23. Процесс контратипирования и комплект киноплёнок для него.

24. Технологические процессы при обработке киноплёнки. Их последовательность и значение.
25. Виды осветительных приборов.
26. Понятие «цветовая температура» и её значение для съёмочного процесса.
27. Осветительные приборы «Деделайт».
28. Осветительные приборы
29. «Кинофло».
30. Особенности киноосвещения на натуре.
31. Штативные головки и их значение для качества панорам.
32. Виды операторских тележек.
33. Виды операторских кранов. Методика съёмки с крана.
34. «Стэдикам» и другие приспособления стабилизации камеры.
35. Система «Аймекс».
36. Стереоскопический кинематограф, система «Стерео-70».
37. Киноаттракционы.
38. Общая характеристика классической киностудии.
39. Основные цеха и отделы студии, обеспечивающие фильмопроизводство.
40. Устройство съёмочного павильона.
41. Акустика павильона.
42. Декорационное оформление съёмок.
43. Техника безопасности в фильмопроизводстве.

1.8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

Изучая дисциплину «Кинотехника и кинотехнология» студенты должны понимать, что кинотехника является инструментом творчества кинооператора и всей съёмочной группы. Без овладения кинотехникой и кинотехнологией творчество невозможно. Работа всей съёмочной группы замыкается в конечном счёте на творчестве кинооператора, который с помощью кинотехники создаёт конечный результат труда съёмочной группы – киноматериал пригодный для создания кинопроизведения. Неумелое владение кинотехникой и кинотехнологией делает весь этот взаимосвязанный и взаимозависимый процесс сомнительным или невозможным.

Кинотехника и кинотехнология постоянно изменяются и совершенствуются и поэтому дисциплина «Кинотехника и кинотехнология» для режиссёра и для других профессий в кино и на телевидении это начало предмета, который надо будет изучать всю жизнь, чтобы оставаться профессионалом.

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**

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 52.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер мультимедиа

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Матюшина Е.А., ст. преподаватель.

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 факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(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, 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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа), 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 поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	<p><i>Знает:</i> УК-8.1. теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; УК-8.2. правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; УК-8.3. основные положения охраны труда и техники безопасности в сфере профессиональной деятельности;</p> <p><i>Умеет:</i> УК-8.4. применять средства защиты от негативных воздействий; УК-8.5 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;</p> <p><i>Владеет:</i> УК-8.6. умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.</p>

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:	32	32	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	2	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	–	–	2	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	–	–	2	4
Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни	4	–	–	4	8
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	34	–	–	32	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 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 учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными 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	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> <ul style="list-style-type: none"> – посещение занятий – изучение рекомендованной учебной литературы – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера 	УК-8
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – участие в обсуждении теоретических вопросов – написание реферата 	УК-8
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> <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	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> <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 **52.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер мультимедиа**
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.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

«Творческо-производственная практика»

тип практики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Режиссер мультимедиа

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Авторы: декан факультета анимации и мультимедиа, доцент, Е.Г.Яременко,
заведующий кафедрой, профессор С.М.Соколов.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 1 августа 2017 г. N 733.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
по специализации **Режиссер мультимедиа**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа творческо-производственной практики одобрена на заседании кафедры «Анимации и компьютерной графики»

Протокол № ____ от «_____» 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ С.М.Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол № ____ от «_____» _____ 2024 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практика
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
5. Приложение

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Цели творческо-производственной практики:

- углубление студентами теоретических и практических знаний о процессе производства мультимедиа проекта на всех этапах и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;
- подготовка студентов к самостоятельной производственной работе над аудиовизуальными произведениями.

Задачами творческо-производственной практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных в институте и использование их при выполнении контрольных заданий по программе;
- изучение современных технологий творческо-производственного процесса создания мультимедийных проектов.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Творческо-производственная практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» входит в Обязательную часть Блока 2.

Творческо-производственная практика – вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. При прохождении творческо-производственной практики студент приобретает углубленные знания об управлении производственным процессом, узнает новые технологии, используемые в процессе создания аудиовизуального произведения.

Полученные знания при прохождении творческо-производственной практики в дальнейшем помогают в создании творческих проектов.

Способ проведения практики – стационарный, выездной. Творческо-производственная практика проводится на базе студий, съемочных площадок и профильных высших учебных заведений.

Форма проведения практики – рассредоточенная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач творческо-производственной практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС

ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа»:

профессиональных компетенций обязательных (ПКО):

ПКО-1

Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

ПКО-2 Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-2.1. аналитические системы интерактивных проектов;

Умеет:

ПКО-2.2. глубоко анализировать литературные произведения;

ПКО-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта;

ПКО-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом);

Владеет:

ПКО-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также совмещать реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

ПКО-4 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения;

Умеет:

ПКО-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта;

Владеет:

ПКО-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.

ПКО-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, к реализации сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, к созданию мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, к созданию мультимедиа - проекций на зданиях водных потоках, облаках, брендмауэрах и объёмных скульптурах.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений;

Умеет:

ПКО-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа;
организовать создание масштабного мультимедийного произведения с учетом его специфики и ресурсных составляющих;

Владеет:

ПКО-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на зданиях, водных потоках, облаках, брендмауэрах и объёмных скульптурах.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Творческо-производственная практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» в Обязательную часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.О.03(П). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе творческо-производственной практики используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» творческо-производственная практика проводится на третьем и четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 288 часов 8 зачетных единиц.

Продолжительность – 48 дней.

6. Содержание практики

Тематический план творческо-производственной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный	Знакомство с программой	2	Собеседование

	этап	практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.		с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	270	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	16	Защита отчета
		Итого	288	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения творческо-производственной практики заключается:

- в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа»;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формой самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания руководителя практики со стороны предприятия.

7. Форма отчетности по практике

Результаты индивидуального задания руководителя практики со стороны предприятия практики студент обобщает в форме письменного отчета,

который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна еженедельно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру анимации и компьютерной графики.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- качество выполненного творческого задания.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено» или «незачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, чертежей, рисунков, фотографий, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения

практики, перечень выполненных или невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные

используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях : третья международная научно-техническая конференция (Москва, 21-22 апреля 2011 г.): материалы и доклады / Мин. культ. РФ, СК РФ, МКБК, СПбГУКИ, МКВИ ; ред.: О. Н. Раев ; авт. фот.: М. Е. Сапегин. - М. : МКБК, 2012. - 224 с. : рис., табл., фот.
3. Грант, Тони. Запись звука на видеокамеру / Т. Грант ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой; под ред. О. Б. Хвойной. - М. : ГИТР, 2006. - 256 с. ил.
4. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
3. Попова Эванс, Екатерина Джоановна.Курс лекций по звукорежиссуре в кино : пособие / Е. Д. Попова Эванс ; авт. послесл.: О. Иоселиани. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2017. - 292 с.
4. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
5. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.
6. Уайатт, Хилари.Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : учебное издание / Х. Уайтт, Т. Эмиес ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой ; Под ред. А. К. Чудинова. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил.
7. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
8. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
Багиров Э. Очерки теории телевидения, М., 1978
Базен А. Что такое кино? Сб. статей, М., Искусство, 1990
Базен А., Ренуар Ж. Музей кино, М., 1995
Бергман о Бергмане, М., Радуга, 1985
Бертольд Брехт о театре. Сб. статей, М., 1960
Брессон Р. Музей кино. М., 1994
Брук П. Блуждающая точка. СПб., 1996
Брук П. Пустое пространство. М., Прогресс, 1976
Бунюэль о Бунюэле. М., Радуга, 1989
Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., ВТО, 1959
Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. Тбилиси, 1989
Висконти Л. М., Искусство, 1986
Выготский Л. Психология искусства. М., 1987
Гете И. Статьи и мысли об искусстве. Л.-М., 1966
Герасимов С. Собр. Соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982
Гладков А. Мейерхольд В. в 2-х т. М., СТД, 1990
Гоголь и театр. М., 1952
Голдовская М. Человек крупным планом. М., 1981
Головня А. Мастерство кинооператора. М., 1995
Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. М., 1952
Гротовский Е. От бедного театра к ... проводнику. М.,
Артист. Режиссер. Театр, 2003
Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино. М., Искусство, 1982
Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964
Дробашенко С. Феномен достоверности. М., 1980
Зоркая Н. Творческий путь А.Д. Попова. М., 1954
Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. М., Искусство, 1994
Иванов-Вано И. Кадр за кадром. М. 1980
Ивенс И. Современный документальный фильм. М., Искусство, 1970
Кармен Р. О времени и о себе. М., 1971
Кино Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989
Клер Р. Размышления о киноискусстве. М., Искусство, 1958
Кнебель. Вся жизнь. М., 1968
Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1961
Кнебель М. Поэзия педагогики. М., ВТО, 1976
Козинцев Г. Собр. соч. в 3-х томах. Л., Искусство, 1982
Комаров С. История зарубежного кино. М.
Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974
Крэг Г. Искусство театра. СПб., 1913
Кэрролл В. Новости на ТВ, М., 2000
Льюис Б. Диктор телевидения. М., Искусство, 1973
Малюкова Л. СВЕРХКИНО. Современная Российская анимация. М. 2012
Мейерхольд В. Статьи...Беседы. 1-2 тт. М., Искусство, 1968
Мир и фильмы А. Тарковского, сб. статей. М., Искусство, 1991

Митта А. Кино между адом и раем. М., 1999
Михоэлс С. Статьи. Беседы. Речи. М., 1960
Муратов С. Пристрастная камера. М., 1975
Мюллер В. Декорационное оформление спектакля. М., 1956
Немирович-Данченко В. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1952
Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., Искусство, 1958
Ночи Карибии. От замысла к фильму. Киноцентр. М., 1991
Основы режиссуры документального фильма. Сб. М., 1972
Пастернак Б. Об искусстве. М., Искусство, 1990
Пелешьян А. Мое кино. Ереван, 1988
Попов А. Воспоминания и размышления. ВТО, 1963
Попов А. О художественной условности спектакля. М., 1959
Попов А. Спектакль и режиссер. М., 1961
Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1974
Пушкин и театр. М., 1953
Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие.
СПб, Азбука-классика, 2001
Ренуар Ж. М., Искусство, 1972
Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в ... мире.
М., ВГИК, 1991
Рошаль Л. Дзига Вертов. М., 1982
Симонов Р. О театрах «переживания» и «представления».
Журн. «Театр», 1956, №8
Симонов Р. С Вахтанговым. М., 1959
Стреллер Д. Театр для людей. М., Радуга, 1984
Таиров А. Записки режиссера. М., 1921
Таланкин Д. Монтаж в XXI в. В сб. «Оборудование для видеомонтажа»
М., Groteck, 2003
Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994
Театр Гротовского. М., ГИТИС, 1992
Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., Искусство, 1984
Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1968
Траунберг Л. Свежесть бытия. М., Киноцентр, 1988
Третьяков Н. Образ в искусстве. Св.-Введенская Оптина пустынь, 2001
Трюфо о Трюфо. М., Радуга, 1987
Флаэрти Р. Сб. М., 1980
Флоренский П. Иконостас. М., АСТ, 2001
Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., Искусство, 1986
Шекспировский сборник. М., 1959
Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф. М., 1971
Эфрос А. Профессия: режиссер. М., Панас, 1993
Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М., Искусство, 1975

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

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.	Помещение для самостоятельной	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью

	работы обучающихся		подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
--	--------------------	--	---

Базами практики являются:

- Учебно-творческие лаборатории и мастерские факультета анимации и мультимедиа ВГИК;
- Учебная киностудия ВГИК
- Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
- Профессиональные киностудии, телецентры, телерадиокомпании и организации соответствующего профиля, с которыми у ВГИКа заключены договоры о сотрудничестве.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по творческо-производственной практике

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПКО-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПКО-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
ПКО-1	Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента	В полном объеме сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Фрагментарные, бессистемные знания о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Отсутствие системы знаний о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Зачтено - незачтено
ПКО-2	Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	В полном объеме способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Сформирована система знаний о способе применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Фрагментарные, бессистемные знания о способе применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Отсутствие системы знаний о способе применять на практике принципов режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Зачтено - незачтено
ПКО-3	Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и	В полном объеме способен формировать мультимедиа пространство	Сформирована система знаний о способе формировать мультимедиа	Фрагментарные, бессистемные знания о способе формировать	Отсутствие системы знаний о способе формировать мультимедиа	Зачтено - незачтено

	цифровых инструментов.	с использованием классических и цифровых инструментов.	пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	но
ПКО-4	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	В полном объеме способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Сформирована система знаний о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Фрагментарные, бессистемные знания о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Отсутствие системы знаний о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Зачтено - незачтено
ПКО-5	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Успешное применение навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	В целом владеет навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Отсутствие навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Зачтено - незачтено

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по творческо-производственной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

13.4 Содержание задания по творческо-производственной практике

Руководитель практики даёт творческое задание по конкретным параметрам. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственного проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания 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.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры анимации и компьютерной графики.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «зачтено»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;

- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «незачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

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

ДНЕВНИК

прохождения творческо-производственной практики

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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

Факультет _____
Кафедра _____

**ОТЧЕТ
по творческо-производственной практике**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____
фамилия, имя, отчество, должность

201__

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) творческо-производственную практику

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

Наименование и шифр профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции		
	низкий	средний	высокий

Общая характеристика студента _____

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике

_____ (отлично, хорошо, удовлетворительно)

« _____ » _____ 20__ г.

Руководитель практики

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер мультимедиа

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Марусенков В.В., кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры киноведения, декан сценарно-киноведческого факультета

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)

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	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	18

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), входит в состав модуля «Основы кинематографического мастерства» и преподается в 1-2-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера мультимедиа, теории и практики монтажа, 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 литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i>

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		<p>ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса;</p> <p>ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы;</p> <p>ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе.</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений;</p> <p>ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.</p>
Профессиональная компетентность и самостоятельность	<p>ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.</p>	<p><i>Знает:</i></p> <p>ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового мультимедийного продукта;</p> <p>ОПК- 2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и выработать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы;</p> <p>ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2-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	30	34	30	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6	–	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. Предмет теории кинодраматургии	2	–	–	–	2
Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь	2	–	–	–	2
Тема 3. Движущееся изображение	4	–	–	–	4
Тема 4. Звучащее изображение	4	–	–	–	4
Тема 5. Сценарий как вид литературы	4	–	–	0,5	4,4
Тема 6. Композиция фильма	10	–	–	0,5	10,5
Тема 7. Сюжет фильма	16	–	–	0,5	16,5
Тема 8. Образ фильма	12	–	–	–	12
Тема 9. Жанр фильма	4	–	–	–	4
Тема 10. Экранизация литературного произведения	2	–	–	–	2
Тема 11. Идея фильма	2	–	–	0,5	2,5
Тема 12. Обзор теоретической части курса	2	–	–	–	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-2-й семестры	64	–	–	2	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 (меседж)» 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 фильма».

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 построения 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. Скип 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/>
- 8. <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 	ПКО-2, ПКО-3
	<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 с оценкой</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 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. 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 с оценкой. 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 с оценкой

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, зачета с оценкой

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.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры драматургии кино

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Кинодраматургия**»

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер мультимедиа**

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 ки-
нематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАКТИКУМ ПО ИНТЕРАКТИВНЫМ МЕДИА»

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Практикум по интерактивным медиа» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733,

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: В.А.Азеев, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М.Соколов

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

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 (модуля).
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 - 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
 - 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)
 - 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
 - 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
 - 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
 - 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических и профессиональных практических дисциплин подготовки режиссера анимации и компьютерной графики и направлена на овладение студентами принципами, навыками и приемами цветовосприятия, комплексного знания и эффективного использования колористической палитры для изобразительного воплощения творческих замыслов и задач режиссера анимации и компьютерной графики.

Основная цель дисциплины «Колористика в анимационном фильме» – изучение сформировавшихся в живописи и других видах искусства на протяжении длительного исторического процесса колористических способов и приемов для изображения визуальных объектов и образов в целях реализации сценария анимационного и мультимедийного произведения.

Главная задача дисциплины – научить студента процесса колористических способов и приемов для изображения визуальных объектов и образов применительно к работе режиссера анимационного фильма.

Задачи дисциплины:

- ✓ подготовка высокопрофессиональных режиссеров, вооруженных определенными знаниями и умениями в области построения тональных отношений, цветовых отношений и колористической композиции,
- ✓ выработка у них профессиональных навыков и умений работы с цветом в различных пространственных и образных сочетаниях,
- ✓ формирования правильного цветового мышления и способности использовать данные знания и умения в процессе создания анимационных и мультимедийных произведений
- ✓ освоение и профессиональное использование студентами традиционных и новых изобразительных цветовых возможностей для достижения высоких творческих результатов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Колористика в анимационном фильме» является факультативной, изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. Общее количество академических часов – 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации – зачет во 2 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура анимационного фильма
2. Теория и практика компьютерной графики
3. Изобразительное решение анимационного фильма.

Современный анимационный кинематограф требует от режиссера обладания комплексом навыков и приемов цветоведения и колористического восприятия окружающего мира и его изобразительного воплощения в фильме. Использование цветовых отношений и создание колористической гармонии в анимационном и кино-компьютерном проекте являются важнейшим этапом творчества режиссера в процессе создания фильма.

Программа по курсу «Колористика в анимационном фильме» охватывает основные способы и приемы творческого процесса режиссера анимации и компьютерной графики по воплощению его замысла виде рисунков.

Знания и навыки в области колористики и цветоведения, практическое владение ими являются специфической особенностью профессии режиссера анимации и компьютерной графики.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения данной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

ПКО-3 Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типажи действующих персонажей и основных эскизов декораций.

Индикаторы достижения:

Знает: специфику и особенности разработки режиссерского сценария анимационного фильма на основе литературного сценария, особенности работы художника-постановщика анимационного кино.

Умеет:

- создавать режиссёрскую экспликацию анимационного проекта;
- грамотно ставить задачу техническим службам;
- применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки анимационного фильма, совместно с художником-постановщиком и монтажером создавать аниматик будущего фильма.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

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:	62					34	28		
Практические занятия	62					34	28		
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	4					2	2		
Контроль	6						6		
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой	За						За		
ИТОГО:	часов	72					36		
Общая трудоемкость	зач. ед.	2					1		

2.2. Содержание разделов дисциплин 2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Колористика в анимационном фильме» является факультативной, изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации-зачет с оценкой на 2 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов					СРС
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Основные понятия колористики	2		2			
2	Цветокolorистика в анимации	6		2			4
3	Общие принципы цветоведения	2		2			
4	Основы восприятия цвета	2		2			
5	Основные характеристики цвета	2		2			
6	Основные функции цвета в природе	2		2			
7	Свойства цвета	2		2			
8	Освещение и цвет	2		2			
9	Понятие предметного цвета и локальный тон	2		2			
10	Цветовой и тоновой контраст	2		2			
11	Общее тоновое и цветовое состояние	2		2			
12	Цветовой круг и палитра	2		2			
13	Цвет в природе и в живописном изображении	2		2			
14	Цветовое единство изображения	2		2			
15	Цветово-тональные отношения	2		2			
16	Теплая гамма в живописи	2		2			
17	Холодная гамма в живописи	2		2			
18	Ярко-насыщенная цветовая гамма	2		2			
19	Общие понятия колорита	2		2			
20	Колорит и пространство	2		2			
21	Роль фона в колорите	2		2			
22	Колоризм видения и колоризм представления	2		2			
23	Доминирующие цвета в построении колорита	2		2			
24	Понятие цветового рефлекса	2		2			
25	Сведения о символике цвета	2		2			
26	Цвет и его роль в композиции	2		2			
27	- Цвета и их психологическое воздействие - Цветовые ассоциации	2		2			
28	- Цветовые сочетания: контраст и нюанс	2		2			
29	- Эволюция цветовых предпочтений - Цвет у древних народов - Цветовые предпочтения в Древнем Египте и Древней Греции - Цвета эпохи Возрождения	3		3			
30	Импрессионистическое построение колорита	2		2			

31	- Цветовая символика - Теории цветовой гармонии	3		3			
32	Японская колористика	2		2			
	Контроль	6					
	ИТОГО	72		62			4

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1

Основные понятия колористики

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 2

Цветоколористика в анимации

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 3

Общие принципы цветоведения

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 4

Основы восприятия цвета

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 5

Основные характеристики цвета

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 6

Основные функции цвета в природе

Формирование компетенции: ПКО-3

Темы 7

Свойства цвета

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 8

Освещение и цвет

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 9

Понятие предметного цвета и локальный тон

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 10

Цветовой и тоновой контраст

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 11

Общее тоновое и цветовое состояние

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 12

Цветовой круг и палитра

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 13

Цвет в природе и в живописном изображении

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 14

Цветовое единство изображения

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 15

Цвето-тональные отношения

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 16

Теплая гамма в живописи

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 17

Холодная гамма в живописи

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 18

Ярко-насыщенная цветовая гамма

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 19

Общие понятия колорита

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 20

Колорит и пространство

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 21

Роль фона в колорите

Тема 22

Колоризм видения и колоризм представления

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 23

Доминирующие цвета в построении колорита

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 24

Понятие цветового рефлекса

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 25

Сведения о символике цвета

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 26

Цвет и его роль в композиции

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 27

Цвета и их психологическое воздействие. Цветовые ассоциации

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 28

Цветовые сочетания: контраст и нюанс

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 29

Эволюция цветовых предпочтений. Цвет у древних народов. Цветовые предпочтения в Древнем Египте и Древней Греции. Цвета эпохи Возрождения
Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 30

Импрессионистическое построение колорита

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 31

Цветовая символика. Теории цветовой гармонии

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 32

Японская колористика

Формирование компетенции: ПКО-3

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет с оценкой на 6 семестре.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам - самостоятельная работа обучающихся	ПКО-3

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка практических навыков; - выполнение творческих заданий.	ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое 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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы 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 творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру полнометражного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников

материала	<ul style="list-style-type: none"> - представленные учебные творческие работы² соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ</p>
-----------	---

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Колористика в анимационном фильме» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного мультипликационного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. 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 режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о колористике в анимационном фильме.

Зачет с оценкой

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет

с оценкой, который проводится в форме выполнения итоговой творческой³ работы в виде подготовки планировки декорации с описанием работ или макета декорации. Зачетная оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому. Список вопросов для подготовки к зачету соответствует перечню тем лекционных и семинарских занятий.

В критерии сдачи зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

- ✓ Представление зачетной работы, соответствующий необходимым творческим и техническим критериям, выполнение всех практических заданий в ходе обучения;

Отрицательная оценка (незачет) ставится за:

- отсутствие зачетной работы и выполненных практических заданий.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Во время обучения студенты выполняют самостоятельные работы в каждом семестре. Самостоятельная работа подразумевает выполнение колористических заданий по тематике курса.

Студенты также выполняют следующие самостоятельные задания:

- создание колористических сочетаний;
- создание колористического рисунка;
- разработка колористической композиции;
- посещение выставок, музеев, библиотек, художественных и технических;
- просмотр анимационных и художественных фильмов в процессе подготовки к выполнению заданий. Работа в библиотеке и изокабинете.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,⁴ имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

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

1. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн ; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М. : ВГИК, 2005. - 254 с.
2. Пожидаев Л.Г. Анимация. Графика : альбом / Л. Пожидаев ; авт. текста: с. Соколов, Н. Горский-Чернышев, Л. Хоботова. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2018. - 132 с.
3. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм : учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная ; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
4. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме : учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М. : ВГИК, 2005. - 111 с.
5. Петров А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М. : ВГИК, 2010. - 197 с.
6. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М. : ГИТР, 2005. - 196 с.

5. 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 LTSB
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 года⁵ 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Телевизор соединенный с компьютером, бумага, карандаши, фломастеры, маркеры, акварельные краски.

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для преподавателя

Преподавание данной дисциплины основано на последовательном сочетании изложения теории цветоведения и изучения колористической практики. Изложение базовых принципов теории цветоведения целесообразно сопровождать конкретными примерами из истории искусства, кинематографа, анимации, активно используя визуальные материалы. В ходе занятий следует уделять особое внимание формированию творческого подхода студентов, ориентированного на оптимальное решение колористических задач, а не механическое копирование образцов и моделей. Важно показывать при этом, что художественный замысел режиссера предполагает многоступенчатую форму его воплощения: от цветовых сочетаний до сложных колористических композиций. Стоит давать возможность студентам самостоятельно продумывать и предлагать альтернативные решения поставленных преподавателем задач.

В целом программа по курсу «Колористика в анимационном фильме» охватывает основные этапы творческого процесса режиссера по воплощению его задуманного изобразительного решения фильма применительно к разработке цветового ряда. Однако время на изложение содержания этих этапов можно

варьировать, соизмеряя со степенью сложности тем и готовности студентов к их восприятию.

Методические рекомендации для студентов

К изучению этой дисциплины студенты приступают уже с определенным опытом обучения по другим дисциплинам или же в процессе параллельного обучения. В ходе занятий у студентов должно формироваться четкое структурное мышление, позволяющее находить оптимальные подходы к решению колористических задач. При этом важно понимать, что творческая деятельность режиссера анимации может быть успешной только при совершенном знании всего художественного процесса создания фильма на всех этапах работы, включая изобразительно - цветное решение фильма. Особое внимание следует уделять самостоятельному ведению колористических блокнотов – в дальнейшем эти цветные помощники могут стать «незаменимым подспорьем» для режиссера анимационного фильма. К объяснениям преподавателя и его заданиям по данной тематике следует относиться внимательно и ответственно, поскольку в ходе дальнейшей работы недостаток навыков понимания и реализации колористических построений может сказаться на качестве режиссерской работы, а времени на дополнительное обучение уже не будет. В целом каждая из тем является уникальным шансом заглянуть в мир цвета окружающего мира и художественной колористики.

**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 КОМПЬЮТЕРНОГО ВИРТУАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы компьютерного виртуального моделирования» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.

№ 733

Специализация – Режиссер мультимедиа

Автор: А.С.Алибеков, преподаватель кафедры режиссуры анимационного фильма

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель - подготовка студентов в области трехмерной компьютерной графики для решения композиционных задач при создании мультимедиа-продукта. Изучение теоретических и практических основ создания проектов в программах трехмерной графики для решения творческих задач, стоящих перед мультимедиа-режиссером.

Задачи дисциплины - ознакомление с техникой и приемами создания аудиовизуального произведения с применением современных программных средств ее создания, формирование практических навыков работы в современных программных средствах при создании аудиовизуального произведения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы компьютерного виртуального моделирования» относится к факультативной части основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
2. Моделирование виртуальной реальности.
3. Изобразительное решение мультимедийного произведения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет на 2 семестре.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижений:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с

элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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:	62	34	28						
Практические занятия				34	28				
2. Самостоятельная работа студента	4	2	2						
Вид промежуточной аттестации – зачет					6				
ИТОГО	72	36	36						

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет на 2 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Обзор программ: Adobe After Effects, CINEMA 4D.	2		2		
2	Тема 2. Интерфейс программы	4		4		

	Adobe After Effects.					
3	Тема 3. Основы создания шейповых объектов в Adobe After Effects.	4		4		
4	Тема 4. Основы анимации шейповых объектов в Adobe After Effects.	8		8		
5	Тема 5. Инструменты наложения изображений	4		4		
6	Тема 6. Знакомство с эффектами.	4		4		
7	Тема 7. Настройки камеры. Работа в трёхмерном пространстве.	4		4		
8	Тема 8. Плагины для Adobe After Effects	6		6		
9	Тема 9. Работа с плагином Duik	5		5		
10	Тема10. Keying, Trecking, Roto Brush, цветокоррекция.	9		9		
11	Тема 11. Trapcode Particular, Auto Lip-Sync,	11		7		4
12	Тема 12. Element 3D	7		7		
13	Контроль	6				
	ИТОГО	72		64		4

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Обзор программ: Adobe After Effects, CINEMA 4D.
Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 2. Интерфейс программы Adobe After Effects.

Обзор интерфейса Adobe After Effects.

Работа с файлами проектов.

Навигация Adobe After Effects.

Настройка интерфейса.

Использование рабочих областей Adobe After Effects.

Манипуляция с объектами: выделение перемещение вращение

Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 3. Основы создания шейповых объектов в Adobe After Effects

Инструменты по созданию шейповых объектов.

Работа с кривыми.

Модификаторы шейповых объектов.

Align

Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 4. Основы анимации шейповых объектов в Adobe After Effects..

Создание анимации шейповых объектов

Анимация для Fill, Stroke, Trim Paths, Repeater

Работа с анимационными пресетами для шейповых объектов.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 5. Инструменты наложения изображений.

Принципы работы с альфа-каналом

Режимы наложения слоёв

Функции Mode, Track Matte

Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 6. Знакомство с эффектами.

Панель эффектов.

Категории эффектов.

Готовые анимированные пресеты.

Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 7. Настройки камеры. Работа в трёхмерном пространстве.

Настройка композиции для работы в трёхмерном пространстве

Настройки камеры

Глубина резкости

Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 8. Плагины для Adobe After Effects.

Принципы работы с плагинами

Скачивание и установка плагинов

Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 9. Работа с плагином Duik.

Основные принципы работы плагина Duik

Создание инверсной кинематики

Работа с костями

Дополнительные функции

Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 10. Keying, Trecking, Roto Brush, цветокоррекция.

Инструменты кейнга

Стандартный Trecker и Mocha

Принципы работы Roto Brush

Инструменты для цветокоррекции видео

Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 11. Trapcode Particular, Auto Lip-Sync.

Набор плагинов пакета Trapcode Particular

Генераторы частиц

3D Stroke

Создание артикуляции персонажа через плагин Auto Lip-Sync

Формирование компетенции: ПКО-3.

Тема 12. Element 3D.

Возможности плагина Element 3D

Основные принципы работы с плагином Element 3D

Формирование компетенции: ПКО-3.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
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: - практические занятия (практические занятия с	ПКО-3

	показом); - обсуждения тем.	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программам.	ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- 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 творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ;

	материала	<ul style="list-style-type: none"> - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ</p>
--	-----------	--

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы компьютерного виртуального моделирования» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. 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 режиссера, в которой часто приходится

выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Основными видами творческих работ являются: создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Зачет

Проходит в форме защиты практической работы (короткой сцены), выполненной с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Шкалы оценивания результатов обучения

•Оценивание результатов обсуждения

Зачтено/не зачтено

Зачтено:

- студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Незачтено:

- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Незачет может быть связан с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

Оценивание выполненных творческих (практических) заданий

Зачтено/не зачтено

Зачтено:

- студент показывает полные и глубокие знания программного материала.

Незачтено:

- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примеры творческих заданий (тем для обсуждения).

1. Интерфейс программы.
2. Шейповая анимация.
3. Построение проекта в трёхмерном пространстве.
4. Настройка рендера и работа с источниками света.
5. Работа с альфа-каналом, режимы наложения.
6. Установка скриптов, плагинов, рендеров. Горячие клавиши.

Задание для зачета

1. Создание анимированной композиции из шейпов.
2. Построить анимированную сцену в трёхмерном пространстве.
3. Совмещение отснятого материала с анимированными 2D и 3D объектами.
4. Работа с плагинами.
5. Инструменты кеинга и трекинга.
6. Работа с 3D объектами.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение заданий по созданию анимационного видеоматериала в изучаемой программе.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

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

Основная литература:

1. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.

Дополнительная литература:

1. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
2. Хитрук Ф.С. Профессия-аниматор. (В 2 тт.) -М.: Гаятри, 2007.
3. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М., Аметист, 2006.
4. Эйзенштейн С.М. Дисней.// Метод. Том 2.М.: Музей Кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

5. 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 LTSB 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во

1014	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">12</p> <p style="text-align: right;">12</p> <p style="text-align: right;">12</p>
1015	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H 	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">8</p> <p style="text-align: right;">8</p> <p style="text-align: right;">8</p> <p style="text-align: right;">8</p> <p style="text-align: right;">7</p> <p style="text-align: right;">1</p>
1017	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P 	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">12</p> <p style="text-align: right;">12</p> <p style="text-align: right;">12</p>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии трехмерной графики в реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Основы компьютерного виртуального моделирования» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**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 (МОДУЛЯ)

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»

Направление подготовки
55.05.01 — Режиссура кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника
Режиссёр мультимедиа

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва
2024

Автор - Зуйков В. С., кандидат философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «История религий» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (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 факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М.Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

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

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы.....	6
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.....	13
7. Семинары.....	13
8. Самостоятельная работа студента.....	13
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	17
9.1. Основная литература.....	17
9.2. Дополнительная литература.....	17
9.3. Источники.....	24
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	24
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	24
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	25

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина Б1.В.05. «История религий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. Объем дисциплины - 3 зач. ед., что составляет 108 академ. часов или 81 астр. час. Дисциплина «История религий» базируется на изученных ранее дисциплинах: истории, культурологии, философии.

История религий как один из важнейших психологических, философских элементов языка культуры занимает одно из основных мест среди гуманитарных предметов, формирующих кругозор обучающихся ВГИКа.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Обучение должно способствовать получению следующей общепрофессиональной компетенции:

формируемые компетенции (код компетенции)	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><i>Знает:</i></p> <p>ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;</p> <p>ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса;</p> <p>ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств;</p> <p>ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации;</p> <p>ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры;</p> <p>ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ОПК-1.8. профессиональной терминологией;</p> <p>ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры.</p> <p>ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.</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 акад. (81 астр.) час.			
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам		
		7	8	
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):				
Теоретический блок:				
Лекции	64	34	30	
Практический блок:				
практические и семинарские занятия				
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	44	2	42	
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов				
Форма промежуточной аттестации			Зачет	
Всего часов	108	36	72	

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Семинарские занятия	Ин д.	Самостоятельная работа
Тема 1. Значение религии в мировой культуре и истории.		2			2
Тема 2. Природа религии. Её основные признаки. Классификация.		2			2
Раздел 1. Первобытные религии и религии Востока.					
Тема 3. Первобытная религия, её связь с природой.		2			2
Тема 4. Религия Востока. Специфика восточных религий. Религии Китая, Индии, Японии.		4			2
Тема 5. Буддизм.		4			2
Раздел 2. Пророческие религии «Откровения».					

Тема 6. Зороастризм и дуалистические течения.		2			2
Тема 7. Религии Древнего Востока.		4			2
Тема 8. Истоки авраамических религий. Структура и основные темы Библии. Особенности авраамических религий относительно других религий.		2			2
Тема 9. Иудаизм.		4			2
Тема 10. Зарождение христианства. Основные особенности христианского учения.		4			2
Тема 11. Христианство-мировая религия		4			2
Тема 12. Католицизм		6			2
Тема 13. Протестантизм		4			2
Тема 14. Православие		6			2
Тема 15. Русская православная Церковь		4			2
Тема 16. Старообрядчество.		2			2
Тема 17. Ислам.		4			2
Тема 18. Современные религиозные движения.		4			4
ВСЕГО	108	64			38

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История религий» является то, что 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 компетенции	Наименование тем дисциплины	Содержание
ОПК - 1	Тема № 1. Значение религии мировой культуре истории.	Различные взгляды на религию в контексте общественно-цивилизированного развития. История религии как наука. Религия и атеизм. Религия как часть мировой культуры. Религия и национальная традиция. Религия и политика. Религия и философия. Религия и психология. Религия и кино. Религия и искусство. Перспективы религии в контексте социально-культурного развития.
ОПК - 1	Тема № 2. Природа религии.	Особенности религиозного мировосприятия. Религия и культурно-психологические проблемы человека. Смысл бытия, жизнь и смерть. Особенности первоначала в мифосистемах мира. Вера и «чудо» в религиозном осознании. Религия и миф. Универсальные архетипы в мифосистемах мира. Общие принципы в религиях мира. Религия как теория и практика. Смысл термина «религия». Варианты

		классификаций религий.
Раздел 1-й. Первобытные религии и религии Востока.		
ОПК - 1	Тема № 3. Первобытная религия.	Особенности первобытной религии, её представление о мире и природе. Первобытный ритуал и жертвоприношение. Шаманизм. Специфика родо-племенных верований, их взгляд на человека. Первобытная магия. Эволюция первобытных верований. Верования охотников. Религия земледельцев. Тотемизм, анимизм, фетишизм, табуизм. Верования и ритуалы австралийцев, африканцев, народов Америки, полинезийцев. Следы первобытной религии в современной культуре, суеверия.
ОПК - 1	Тема № 4. Религии Востока. Специфика восточных религий. Религия Китая, Японии, Индии.	<p>Специфика восточных цивилизаций. Проблема понимания Западом Востока. Отношение к миру, «первоначалу», человеку», ритуальной практике, учителю, природе, государству на Востоке.</p> <p>Особенности становления китайской цивилизации. Китайская «картина мира».</p> <p>Исторический фон возникновения китайских религий. Китайские учения и народные религии. «Сан сие». Китайская мифология. Возникновение конфуцианства, исторический контекст конфуцианства, его эволюция.</p> <p>1. Личность Конфуция и его учение. Культ предков как символ социального порядка. Учение о «сяо» - сыновней почитательности. Отношение к истории, образ благородной древности. Социальный идеал Конфуция. Конфуцианская мораль и государство. Дзунь цзы и Сяо жень. Конфуцианская литература. Конфуцианство и национальная культура Китая. Отношение конфуцианства и других учений. Неоконфуцианство. Влияние конфуцианства на культурные традиции народов Востока. Конфуцианство и современность.</p> <p>2. Даосизм. Возникновение даосизма. Личность Лао-цзы – легенда или реальность. Космос и человек в даосизме. Дао дэ дзин. Теория и практика достижения бессмертия в даосизме. Учение о дао, даосистская астрология, магия, алхимия, дыхательная гимнастика. Даосистский пантеон. Отношения даосизма с конфуцианством и буддизмом, особенности их взаимовлияния. Даосизм и государство. Даосизм и политика. Даосизм в современном мире.</p> <p>3. Синкретические религии Китая.</p> <p>4. Синтоизм. Место синтоизма в Японской традиции, его отношение с буддизмом. Культ Аматерасу – семейно-родовой культ предков. Культ императора. Этика синтоизма. Синтоизм и буддизм. Синтоизм в современной Японии.</p> <p>5. Очерк истории индийской цивилизации, ее отношения с другими цивилизациями. Индийская мифология. Индуизм. Его происхождение и основные особенности. Индуистский взгляд на человека. Цели индуизма. Этапы развития индуизма. Индуистский пантеон и культ, индуистская теория и практика. Сансара. Дхарма. Карма. Атман и Брахман. Индийские философские школы. Теистические и нетеистические направления в школах индуизма. Литература индуизма.</p>

		<p>Основные направления индуизма: шиваизм, вишнуизм, шактизм, бхактизм. Ритуалы в индуизме. Йога. Индуизм и другие религии. Индуизм в современной Индии. Влияние индуизма на мировую культуру.</p> <p>6. Джайнизм. Исторический фон возникновения джайнизма, его место среди других религий Индии. Учение и практика джайнизма.</p> <p>7. Сикхизм. Исторический фон возникновения сикхизма. Особенности учения сикхизма; его значение в культуре и истории Индии. Сикхизм в современной Индии.</p>
ОПК - 1	Тема № 5. Буддизм как мировая религия.	<p>Исторический контекст возникновения буддизма. Причины возникновения буддизма. Индийские неортодоксальные учения и буддизм. Отношения буддизма и индуизма. Эволюция образа Будды в буддистской традиции. Буддизм – мировая нетеистическая религия? Особенности буддистского учения о мире и человеке. Цели буддизма. Буддистская теория и практика. Четыре благородные истины. Философские школы буддизма.</p> <p>Основные направления буддизма: Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна. Особенности национального восприятия буддизма в Китае, Тибете, Монголии, Бурятии и Южной Азии.</p> <p>Буддизм и другие религии. Буддизм на Западе. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.</p>
Раздел 2. Пророческие религии «Откровения».		
ОПК - 1	Тема № 6. Зороастризм. Зороастризм – дуализм, реформированный политеизм или монотеизм?	<p>Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения, отличие пророка от «учителя» и мудреца. Сущность пророчества как процесса преодоления пространственно-временной и субъектно-объектной дихотомии.</p> <p>Исторический фон возникновения зороастризма. Иранская мифология. Личность Заратустры. Смысл бытия в зороастризме. Цели Зороастризма. Священная литература. Ритуалы и обряды. Зороастризм и другие религии мира.</p> <p>1. Зерванизм. Его особенности и отличия от других течений.</p> <p>2. Маздакизм.</p> <p>3. Синкретические дуалистические течения:</p> <p>а) манихейство</p> <p>б) йезидизм</p> <p>в) дуализм в различных европейских и ближневосточных сектах, ересь и течениях.</p>
ОПК - 1	Тема № 7. Религии Древнего Востока.	<p>Древние религии Ближнего Востока, их связи с земледелием и государством.</p> <p>Мифология и религия Древнего Египта, египетское учение о жизни и смерти. Реформа Эхнатона. Религии Древнего Шумера, Аккада, Угарита, Вавилона, Финикии, Хеттского царства, Ассирии.</p> <p>Значение древневосточной религиозной традиции в мировой культуре.</p>
ОПК - 1	Тема № 8. Авраамические религии.	<p>Мифологическая прарасова авраамических религий, её связь с культурными традициями Древнего Востока. Исторический очерк начала авраамических религий. Очерк истории Израиля и Иудеи. Возникновение монотеизма.</p>

		<p>Специфика представлений о Боге в авраамических религиях. Смысл отношений между Богом и Человеком, смысл первородного греха, смысл истории в авраамической традиции. Библия и её структура. Исторические события в Библии. Пятикнижие Моисея. Заповеди. Екклесиаст. Книга Иова. Библейские пророки. Ожидание прихода Мессии. Апокрифы и Библия. Отношение к библейским героям в различных авраамических религиях. Различные течения в Иудее на рубеже эр. Отношения иудеев с эллинистическим миром и римской империей. Значение Библии в мировой культуре. Библейские сюжеты в кино.</p>
ОПК - 1	<p>Тема № 9. Иудаизм.</p>	<p>Особенности иудаизма, его становление и эволюция. Мессианизм эсхатология и ритуал. Различные школы иудаизма. Талмуд и его мудрецы. Иудаизм после разрушения храма. Диаспора. Иудаизм на Востоке. Иудаизм в средневековой Европе. Обряды, запреты, праздники. Течения в Иудаизме. Каббала. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре. Самаритяне, караимы, сабабиниане и т.д. Иудаизм и другие религии.</p>
ОПК - 1	<p>Тема № 10. Зарождение христианства.</p>	<p>Исторический фон возникновения христианства. Религиозная ситуация в Иудее на рубеже тысячелетия. Течения и идеи. Основные источники по раннему христианству. Исторический очерк начала христианства. Личность Иисуса Христа в контексте религиозно-исторического мировоззрения. Смысл Нового Завета. Смысл страдания и воскресения Христа. Смысл существования мира. Цель истории. Евангельские сюжеты в мировой культуре. Чудо в Евангелиях. Христианская эсхатология. Новая христианская мораль. Отношения христианства и иудаизма. Иудеохристианство. Разделение иудаизма и христианства. Деятельность апостолов. Личность апостола Павла. Апостольский собор.</p>
ОПК - 1	<p>Тема № 11. Христианство как мировая религия.</p>	<p>Особенности греко-римской религии и ее эволюция. Человек в философско-религиозном космосе античности. Античная религия и философия. Орфики, пифагорейцы и т.д. Античная религия и религии Востока. Причины распространения христианства в неиудейской среде. Античный мир на рубеже эпох. Культурно – религиозная ситуация в империи в начале нашей эры. Востребованность новых религиозных идей. Соперники христианства. Причины интереса к христианству. Начало христианской Церкви. Преодоление языческого мышления в становлении христианского мировоззрения. Борьба с ересями. Гностики, докеты, монтанисты и т.д. Оформление текстов Нового завета. Становление христианского богословия и борьба за «Символ Веры». Учение о Троице и борьба за него. Монархиане. Ариане. Учение о природе Христа и борьба за него. Монофизиты. Монофилиты. Несториане. «Отцы Церкви». Вселенские соборы. Формирование структуры Церкви. Христианские таинства и обряды. Праздники. Отношения государства и Церкви. Период гонений на</p>

		христиан. Христианские святые. Начало монашества. Личность императора Константина и начало христианизации римской империи. Церковь и государство. Христианское искусство.
ОПК - 1	Тема № 12. Католицизм.	<p>Культурно-исторический фон возникновения католицизма. Начало «Средних веков». Западная церковь после падения римской империи. Отношения с Византией. Отношения с варварскими королевствами. Принятие ортодоксального христианства франками. Воссоздание Запада в империи Карла Великого. Рождение «Христианского мира» как пространства подчиненного папству. Формирование теократической тенденции на Западе. «Константинов дар». Лжеисидоровы декреталии. Образование папского государства в 756 году. Папство и соборность. Борьба папства и императорской власти. Григорий VII. Ключнийская реформа. Складывание основных форматов католического учения (филиокве, чистилище, непогрешимое зачатие Марии, непогрешимость папы и т.д.). Западное монашество и церковь.</p> <p>Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным; культурно-исторические корни этих различий. Организация и структура католической церкви. Крестовые походы. Папство в XIII-XV веках. Авиньонское пленение. Великий раскол. Критика папства с позиции средневековых ересей. Инквизиция. «Молот ведьм» и борьба с «ведьмами». Эволюция образа дьявола на Западе и борьба с ним. Отношение католицизма к науке, и философии в средние века. Кризис католицизма в XV-XVI веках. Контрреформация. Орден Иезуитов, и попытки распространить католицизм в период Великих географических открытий. Униатские церкви. Католицизм в современном мире. Влияние католицизма на искусство.</p>
ОПК - 1	Тема № 13. Протестантизм.	<p>Культурно-исторические корни протестантизма. Критика католицизма в допротестантский период. Городской скептицизм и антикатолические ереси. Патарии, спиритуалы, альбигойцы и т.д. Столкновения нарождающихся национальных государств и папства в Англии, Франции, Гуситское движение. «Рождение человека Нового времени». Эпоха реформации в Западной Европе. Требование возврата к евангельской чистоте. Доктрина личного спасения как единственное условие спасения. Мартин Лютер. Его отношение к Церкви, к Священному Писанию, и священному преданию. Аугсбургское исповедание. Лютеранский культ. Другие ветви протестантизма: кальвинизм, англиканство и т.д. Борьба между католиками и протестантами. Протестантизм и капитализм.</p> <p>Человек в протестантизме и его отношения с Богом. Значение протестантизма в мировой культуре. Значение протестантского мировоззрения в становлении американского национального сознания. Протестантизм и политика. Протестантские секты: методисты, пятидесятники, меннониты и т.д. Протестантизм в современном мире.</p>
ОПК - 1	Тема № 14.	Культурно-исторический фон формирования православия.

	Православие.	Особенности отношений Церкви и государства в Восточной Римской (Византийской) империи. Формирование вероучения православия. Преодоление богословских споров, иконоборчества и т.д. Отношения и разрыв с западной церковью. Структура Православной церкви. Православные праздники обряды и традиции. Православная соборность. Распространение православного Вероучения за пределы Византии. Отношения православия и новых Православных государств. Православие под властью неправославных государств. Формирование поместных церквей. Особенности православной религиозной психологии и философии в сравнении с западными. Пасха и Рождество в католической и православной традициях. Православное монашество и представление о святости. Исихазм. Споры Варлаама Калабрийского и Григория Паламы. Западный Ренессанс и Восточное «Возрождение». Краткий очерк истории поместных православных церквей. Православие и другие религии. Православие в современном мире.
ОПК - 1	Тема №15. Русская православная церковь.	Религиозная ситуация на Руси в IX-X вв. Особенности славянского язычества. Причины принятия христианства князем Владимиром. Влияние христианства на русскую культуру. Иконопись. Митрополит Илларион. Начало русского монашества. Первые святые на Руси. Русская церковь в XIII-XIV вв. Русская церковь и монголы. Митрополит Алексей, святой Сергей Радонежский, Стефан Пермский. Разделение митрополии на московскую и литовскую. Образование автокефальной русской церкви. Борьба с ересями в XIV-XVI вв. Иосифляне и нестяжатели. Юродивые на Руси. Церковь и государство в XV-XVI вв. Стоглавый собор. Русское религиозное искусство в XIV-XVI вв. Очерк истории Западной русской церкви. Борьба с унией на Украине и в Белоруссии. Русская церковь в XVII - XVIII вв. Учреждение Патриаршества в Москве. Православная церковь и образование. Русская церковь и государство в XVII-XIX вв. Синодальный период. Православные миссионеры. Русская православная церковь в советский период. Очерк истории Зарубежной русской церкви. Русская православная церковь в постсоветский период.
ОПК - 1	Тема № 16. Старообрядчество.	Культурно-исторические корни старообрядчества. Церковная реформа Никона. Религиозное движение против реформы за сохранение старых обрядов. Виднейшие деятели раскола. Старообрядческая эсхатология. Отношение к государству. Раскол и социальные движения XVII-XVIII вв. Отношение к богатству. Значение старообрядчества в развитии промышленности в России. Основные направления старообрядчества: современное состояние старообрядчества.
ОПК - 1	Тема № 17 Ислам.	Исторический фон возникновения ислама. Личность Мухаммеда. Особенности исламского вероучения. Структура Корана. Ислам и смысл бытия человека. Ислам и семья. Ислам и его отношение к другим религиям.. Течения в исламе. Суннизм. Шиизм. Хариджизм. Толки в исламе. Открытый и скрытый Ислам. Модернизм и фундаментализм в исламе. Ваххабизм. Ислам и государство в Новое время. Ислам и социальные проблемы. Ислам и

		искусство. Исламский терроризм. Ислам и проблемы современной политики. Ислам в кино.
ОПК - 1	Тема № 18. Современные религиозные течения и секты.	Общее в современных синкретических, модернистских и неорелигиозных движениях: 1. Экуменическо-синкретические движения. 2. Псевдовосточные движения. 3. Неоязыческие движения. 4. Эсхатологические движения. 5. Коммерческо-экономические движения и секты. 6. Перспективы неорелигиозных движений.

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.

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.
3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
10. Смысл жизни и смерти в религии.
11. Религия и национальное само сознание.
12. Религия и социальные проблемы.
13. Религия и война.
14. Религия и семья.
15. Религия и политика.
16. Возникновение буддизма.

- 17.Буддистская философия и практика.
- 18.Восточные религии на Западе.
- 19.Зороастризм.
- 20.Библия как произведение литературы.
- 21.Библия и её история.
- 22.Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
- 23.Социальные проблемы в Библии.
- 24.Государство и религия в Библии.
- 25.Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
- 26.Авраамические религии.
- 27.Женщина в Библии.
- 28.Героическая тема в Библии.
- 29.Мессианская тема в Библии.
- 30.Библия и право.
- 31.Библейские сюжеты в кино.
- 32.Ветхозаветные апокрифы.
- 33.Иудаистский ритуал.
- 34.Структура Талмуда.
- 35.Разделение иудаизма и христианства.
- 36.Происхождение христианства.
- 37.Апостол Павел.
- 38.Начало христианской церкви.
- 39.Отношение православия и католицизма в истории.
- 40.Протестантизм и экономика.
- 41.Судьба: неизбежность или свобода. Свобода в воли в религиях мира.
- 42.Инквизиция в истории Западной церкви.
- 43.Героические образы Библии.
- 44.Русское сектантство.
- 45.Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
- 46.Мученики Русского православия.
- 47.Юродивые в православной традиции.

48. Ислам и политика.
49. Отношение ислама к религиям мира.
50. Исламский фундаментализм.
51. Социальные отношения в исламе.
52. Христианские праздники.
53. Мусульманские праздники.
54. Иудаистские праздники.
55. Буддийские праздники.
56. Религия и национальные самосознания.
57. Отношение к греху в религиях мира.
58. Религиозные сюжеты в кино.
59. Современные религиозные течения.
60. Тоталитарные секты.
61. Экуменизм.
62. Религия и война.
63. Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
64. Красота в религиозном восприятии.
65. Коран как произведение религиозного искусства.
66. Смысл и цели православия искусства.
67. Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
68. Религия и современные научные теории мироустройства.
69. Религия и глобализация.
70. Религиозный мессианизм в политической традиции.
71. Христианство и государство.
72. Иудаизм.
73. Христианские ереси.
74. Начало христианского Богословия.
75. Христианство в кино.
76. Христианские праздники.
77. Борьба за христианский символ веры.
78. Гонения на христиан.

- 79.Католицизм.
- 80.Протестантизм.
- 81.Православие.
- 82.Крещение Руси.
- 83.Литература нового завета.
- 84.Христианская эсхатология.
- 85.Эволюция образа дьявола в христианстве.
- 86.Раскол русской церкви.
- 87.Секты в России.
- 88.Ислам.
- 89.Ислам и политика.
- 90.Современные религиозные течения.
- 91.Религия и музыка.
- 92.Религиозная эклектика.
- 93.Религия в современном мире.
- 94.Неоязыческое движение.
- 95.Современные секты.
- 96.Религия и коммерция.
- 97.Смысл истории в христианстве.
- 98.Теодицея в христианстве.
- 99.«Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

Возможны и другие темы, предлагаемые самими обучающимися после предварительного обсуждения.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий. Кроме того, обучающийся должен продемонстрировать способность правильно и рассудительно отвечать 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», «Лань» и «Юрайт».

9.1. Основная литература

1. Пивоваров Д.В. Философия религии. Онтология религии. М.: Юрайт, 2018. <https://biblio-online.ru/viewer/78C0ABEF-B1F6-4614-87DE-D7EE6ECDE69C/filosofiya-religii-ontologiya-religii-v-2-ch-chast-2#page/2>
2. Пивоваров Д.В. Философия религии. Праксеология религии. М.: Юрайт, 2018 <https://biblio-online.ru/book/E8539E73-7F6A-400B-9FB4-FBE73876033A/filosofiya-religii-prakseologiya-religii>
3. Бычков В.В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита – М., 2015.
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – СПб., 2013
5. Лазарев В.В. Идея целостности в русской религиозной философии – М., 2012.

9.2. Дополнительная литература

а) религия Древнего мира

1. Авеста. Избранные гимны из Видевдата. М., 1993.
2. Васильев Л. С. История религий Востока. М., 2004.
3. Дюмизель Ж. Верховные боги индоевропейцев.
4. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта.
5. Крюкова В.Ю. Зороастризм. СПб., 2005.
6. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.
7. Леви-Строс К. Первобытное мышление.
8. Лосев А. Античная мифология в ее историческом развитии.
9. Мифы древнего Рима: от Эллады к Риму. - Саратов, 1995.
10. Мифы народов мира. В 2-х томах. М., 1987
11. Немировский А. И. Мифы и легенды древнего Востока. - М., 1994.
12. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. - М., 1998.
13. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 2003.
14. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1995.

15. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
16. Элиаде Мирча. Трактат по истории религий. В 2-х тт. СПб., 2002.
17. Юнг К. Архетип и символ. - М., 1990.
 - б) религия Китая, Японии и Индии
1. Альбедиль М.Ф. Индуизм. СПб., 2000.
2. Ашвагхоша. Жизнь Будды. М., 1992.
3. Васильев В.С. Дао и даосизм в Китае. М., 1982.
4. Васильев В.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.
5. Григорьева Т.П. Дао и Логос: встреча культур. М., 1992.
6. Древнекитайская философия. Собрание текстов. Т. 1. М., 1990.
7. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977.
8. Завадская Е.В. Культура Востока в современном Западном мире. М., 1977.
9. Игнатович А. И. Буддизм в Японии. Очерки ранней истории. М., 1988.
10. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. М., 1996.
11. Йеттмар Карл. Религии Гиндукуша. (пер. с немецкого яз.). М. Наука, 1986.
12. Качанов Е.И., Савицкая Л.С. Люди и боги страны снегов. СПб., 2006.
13. Китайская классическая «Книга Перемен». (пер. Шуцкого Ю.К.). М., 1960.
14. Конфуций. Луньей. Пекин, 1957.
15. Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983.
16. Кочетов А.Н. Буддизм. М., 1983.
17. Кочетов А.Н. Ламаизм. М., 1973.
18. Краснодембская Н.Г. Будда, боги, люди и демоны. СПб., 2003.
19. Лао-цзы: Дао де цзын. /Пер. Ян-Хун-Шун.
20. Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия. М., 1994.
21. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992.
22. Мартынов А.С. Конфуцианство. СПб., 2006.
23. Мещеряков А.Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. (Проблема синкретизма). М., 1987.
24. Ольденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община. - СПб., 1905.
25. Основы буддийского мировоззрения. Индия, Китай. М., 1994.

26. Накорчевский А.А. Синто. СПб., 2004.
27. Накорчевский А.А. Японский буддизм. СПб., 2004.
28. Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. М., 1991.
29. Розенберг О.О. Труды по буддизму. - М., 1991.
30. Семенко И.И. Афоризмы Конфуция. - М., 1987.
31. Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 2004.
32. Торчинов Е.Н. Пути философии Востока и Запада. СПб., 2005.
33. Торчинов Е.Н. Философия Буддизма Махаяны. СПб., 2002.
34. Упанишады. М., 1991.
35. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. - М., 1988.
36. Ян-Хин-Шун. Из истории китайской философии. М., 1956.

в) христианство

1. Апокрифы древних христиан. (исследования, тексты, комментарии). Авторы переводов Свеницкая И.С. и Трофимова М.К. М., 1990.
2. Библейская энциклопедия. М., 1990.
3. Большой путеводитель по Библии: Словарь. (пер. с нем.). М., 1994.
4. Донини А.У истоков христианства. (пер. с итал.). М., 1980.
5. Евангелия и древнерусская литература. М., 1992.
6. Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. – М., 1997.
7. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990.
8. Ренан Э. Антихрист. (пер. с фр.). – М., 1991.
9. Ренан Э. Апостол Павел. (пер. с фр.). – М., 1991.
10. Ренан Э. Апостолы. (пер. с фр.). – М., 1991.
11. Ренан Э. Евангелия. Второе поколение христианства. (пер. с фр.) – М., 1991.
12. Ренан Э. Жизнь Иисуса.
13. Свеницкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1989.
14. Тальберг Н. История Христианской церкви. М., 1991.

г) философско-религиозная литература

1. Августин Аврелий. «Исповедь». – М.: Республика, 1992.

2. Афанасий Великий Творения. Ч. I – IV. – М., 1993.
 3. Лосский В.Н. Очерки мистического богословия Восточной церкви.// «Мистическое богословие», - Киев, 1991.
 4. Св. Ефрем Сирин. Творения в 2-х томах. – М., 1994.
 5. Св. Иоанн Златоуст Творения в 12-ти томах. - М., 1994.
 6. Соловьев В.С. Чтение о богочеловеке. Философская публицистика, оправдание добра и др. произв. Сочинения в 2 тт., - М., 1989.
 7. Трубецкой С.Н. Сочинения. – М., 1994.
 8. Трубецкой С.Н. Религии Индии и христианство. «Литературная учеба», ноябрь – декабрь. 1991, кн. 6.
 9. Трубецкой С.Н. Три очерка о русской иконе. – М., 1993.
 10. Трубецкой С.Н. О христианском отношении к современным событиям. (статьи, письма).// «Новый мир», 1990, №7.
 11. Флоренский П.А. Иконостас. Избр. труды по искусству. С-П., 1993.
 12. Фроловский Г.В. Восточные отцы IV века. – М., 1992.
 13. Фроловский Г.В. Восточные отцы V-VIII веков. – М., 1992.
- д) православие
1. «Жития Святых». Иллюстрированное издание в 12-ти томах. – М., 1991-94.
 2. Бессонов Б.Н. Православие в наши дни. (анализ всех автокефальных церквей). – М., 1990.
 3. Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992.
 4. Булгаков С. Апокалипсис Иоанна. – М., 1991.
 5. Булгаков С. Икона и иконопочитание: Догматический очерк. – М, 1996.
 6. Булгаков С.В. Православие. Ереси. Секты. Западные вероисповедания. Соборы. (Из «настошной книги для священно-церковно-служителей»). – М., 1999.
 7. Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. – М., 1991.
 8. Булгаков С. Свет невечерний: созерцания и умозрения. – М., 1993.
 9. Введение христианства на Руси. – М., 1987.
 10. Голубинский Ф.А. История русской церкви в 4-х книгах. – М., 1994.

11. Диакон Андрей Кураев. Все ли равно как верить? Сборник статей по сравнительному богословию. – Клин, 1994.
12. Диакон Андрей Кураев. Сатанизм для интеллигенции. (о Рерихах и Православии). – М., 1997. тт. I и II.
13. Диакон Андрей Кураев. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. Москва – Клин, 1995.
14. Диакон Андрей Кураев. Христианская философия и пантеизм. – М., 1997.
15. Житие Сергия Радонежского. – М., 1991.
16. Иванов В. Православный мир и масонство. – М., 1993.
17. Игумен Вениамин (Новик). О православном миропонимании (онтологический аспект)//«Вопросы философии» 1993, №4.
18. Игумен Иоанн Экономцев. Православие. Византия. Россия. (сборник статей). Христианская литература. – М., 1990.
19. Иеромонах Серафим Роуз. Душа после смерти. – М., 1991.
20. Как была крещена Русь. – М., 1988.
21. Канонические евангелия. (пер. с греч.). М., 1992.
22. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992
23. Никольский М.К. История русской церкви. – М., 1990.
24. О. Серафим Роуз. Православие и религии будущего. – М., 1991.
25. Полный православный энциклопедический словарь в двух томах. М., 1992
26. Православие. Словарь. – М., 1988.
27. Прот. Митрофан Зноско-Боровский. Православие. Римо-Католичество. Протестантизм и сектантство. Сравнительное богословие. Сергиев Посад, 1992.
28. Степанов К.П. Народные праздники на Святой Руси. – М., 1992.
29. Субботин Ю.К. Православные таинства. – М., 1990.
30. Федотов Г. Святые Древней Руси. – М., 1990.
31. Флоровский Георгий. Пути русского богословия. – Киев, 1991.
32. Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – М., 1994.
33. Успенский Л., Лосский В. Смысл иконы. – М., 1994.

34. Шмеман. А. Введение в богословие. Курс лекций по догматическому богословию. – М., 1993.

д) католицизм

1. Аверинцев С.С. Жан Маритен, неотомизм, католическая теология искусства//Вопросы литературы, 1968, №10.
2. Анри де Любак. Католичество. Социальные аспекты догмата. - Милан, 1992. (Пер. с фр.).
3. Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. – М., 1985.
4. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1985.
5. Вдовина И.С., Губерман Б.Я., Деменченков Э.Б. Католическая философия и современный мир. – М., 1992.
6. Джакомо Биффи. Я верую. Краткое изложение католического вероучения. (Пер. с итал.) – Милан, 1990.
7. Григулевич И.Р. Инквизиция. – М., 1985.
8. Григулевич И.Р. Папство: век XX. – М., 1978.
9. Католицизм. Словарь. – М., 1991.
10. Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура. – М., 1989.
11. Рожков В. Очерки по истории римско-католической церкви. (Курс лекций прочитанный студентам Московской Духовной Академии). – М., 1994.
12. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. (Пер. с фр.). – М., 1965.

е) протестантизм

1. Чанышев А.Н. Протестантизм. – М.: Наука, 1969.
2. Гараджа В.И. Протестантизм. М., 1971.
3. Даниленко С.Т. Униаты. – М., 1972.
4. Добреньков В.И. Современный протестантский теологический модернизм в США. – М., 1980.
5. Исаев С.А. Теология смерти. Протестантский модернизм. – М., 1991.
6. Клибанов А.И. Религиозное сектанство в прошлом и настоящем. – М., 1973.
7. Крянев Ю.В. Христианский экуменизм. – М., 1980.
8. Протестантизм, Словарь. – М., 1991.

ж) ислам

1. Бартольд В.В. Ислам. Общий очерк. Петроград, 1918.
2. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-1258). Очерк истории. – М., 1968. (Пер. с англ.).
3. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и мышления. – М., 1991.
4. Идрис Шах. Суфизм. – М., 1994.
5. Ислам. Краткий справочник. – М., 1983.
6. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. Сборник статей. – М.: Лотос, 1994.
7. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991.
8. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М., 1986.
9. Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. – М., 1963.
10. Коран. Перевод смыслов. – М., 1991.
11. Массе А. Ислам. Очерки истории (пер. с фр.). – М., 1984.
12. Остроумов Н.П. Исламоведение. Коран. - Ташкент, 1912.
13. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.
14. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М.: Наука, 1991.
15. Родионов М.А. Ислам классический. - СПб., 2004.
16. Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. – М., 1987.
17. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. – М., 1976. (Пер. с англ.).

з) околорелигиозные учения, нетрадиционные религии

18. Андреев Д.Л. Роза мира. – М., 1992.
19. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. – М., 1984.
20. Буайе Ж. – Ф. Империя Муна. (Пер. с фр.). – М., 1992.
21. Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев. Онтология. – М., 1992.
22. Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. – М., 1984.

23. Шюре Эдуард. Великие посвященные (очерк эзотеризма религии). (Пер. с фр.). – М., 1993.

9.3. Источники

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Синодальное издание Московской Патриархии. – любое изд.
2. Толковая Библия или Комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. тт. I-III. – Петербург 1904-1913. Второе изд. Института перевода Библии. Стокгольм, 1987.
3. Коран. На русском языке. любое изд.

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

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 (модулю), 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.

**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 РИСУНКА МУЛЬТИМЕДИА ПРОИЗВЕДЕНИЙ»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы рисунка мультимедиа произведений» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация – Режиссер мультимедиа

Автор: М.В. Курчевская, доцент кафедры режиссуры анимационного фильма

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

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 (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся.
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы рисунка мультимедиа произведений» является графическое осмысление как конкретно изображаемых объектов, так и всего окружающего и внутреннего мира в целом.

Задачи дисциплины:

- изучить основы рисунка как дисциплины, определяющей всю творческую деятельность творца, имеющего дело с самыми различными материалами и технологиями;
- формирование художественной культуры и композиционного мышления;
- развитие фантазии, креативности, пространственного воображения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы рисунка мультимедиа произведений» относится к базовой части основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Компьютерная графика и анимация.
2. Изобразительное решение мультимедийного произведения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой - 2 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ОПК-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения.

Индикаторы достижения обязательной компетенции:

Знает:

ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции;

ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива;

Умеет:

ОПК-6.3. выработать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия соисполнителей проекта на достижение поставленной цели;

– точно формулировать задания для каждого работника временного творческо-производственного коллектива;

ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда;

Владеет:

ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения;

ОПК-6.6. коммуникационной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса;

ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижения обязательной компетенции:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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					
Практический блок:		64	34	30					
Практические занятия		64	34	30					
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		2	2	-					
Контроль		6	-	6					
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой			-	ЗаО					
ИТОГО:	часов	72	36	36					
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	1	1					

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой - 2 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Введение. Знакомство с программой курса	2		2		
2	Тема 2. Общие законы рисунка.	4		4		
3	Тема 3. Основы композиционного построения рисунка.	4		4		
4	Тема 4. Композиция из шести геометрических тел (куб, шар, конус, пирамида, цилиндр, призма) в пространстве (без учета плоскости)	4		4		
5	Тема 5. Рисунок аканта, трилистника, розетки, ионика	4		4		
6	Тема 6 Рисунок простейшей пространственной конструкции (табурет).	4		4		
7	Тема 7. Рисунок драпировки.	4		4		
8	Тема 8. Рисунок античной вазы или балясины с драпировкой.	4		4		
9	Тема 9. Рисунок сложно-постановочного натюрморта и капители.	4		4		

10	Тема 10. Рисунок гипсовой головы человека.	4		4		
11	Тема 11. Наброски живой модели.	4		4		
12	Тема 12 Создание раскадровок.	26		26		4
	ИТОГО	72		68		4

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Знакомство с программой курса. Художественные материалы и техника работы с ними. Основные выразительные средства рисунка. Форма и пропорции. Простые и сложные формы.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 2. Общие законы рисунка. Перспектива. Линия горизонта. Перспективное построение квадрата, окружности и цилиндра. Свет и тень. Способы создания иллюзии объема, расстояния и глубины. Свет и тень как части композиции. Сложные объемные формы.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 3. Основы композиционного построения рисунка.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 4. Композиция из шести геометрических тел (куб, шар, конус, пирамида, цилиндр, призма) в пространстве (без учета плоскости). Усвоение методики светопространственного построения простейших геометрических форм.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 5. Рисунок аканта, трилистника, розетки, ионика. Усвоение тонального движения в сближенных пространственных конструкциях.

Рассматривая рисунок – контрольное задание, преподаватель может выявить степень понимания студентом проблем пропорций, построения формы, перспективного и тонального решения листа.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 6. Рисунок простейшей пространственной конструкции (табурет). Закрепление понимания перспективного движения в пространстве.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 7. Рисунок драпировки. В набросках драпировок важно понимание студентом связи между геометрически правильной структурой образованных складок и свободной фактурой поверхности. И если с первым проблем у студента уже не возникает, то в работе с фактурированием поверхности преподаватель может продемонстрировать возможности новых материалов.

Рисунок может выполняться как карандашом (желательно мягким), так и мягкими материалами (сангина, соус, уголь).

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 8. Рисунок античной вазы или балясины с драпировкой.

Совершенная форма античной вазы или балясины служит прекрасным логическим завершением изучения простых геометрических форм в пространстве.

При оценке работы учитывается:

умение компоновать лист;

умение крепко поставить конструкцию в пространстве (с учетом перспективных изменений);

выявление конструктивных особенностей вазы (балясины), как тела вращения, сделанное с помощью тона (свет-полутон-тон-рефлекс);

показ тонального контраста и связи между фактурой гипсовой вазы (балясины) и живыми складками драпировки.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 9. Рисунок сложно-постановочного натюрморта и капители.

Закрепление навыков тонально-пространственного построения рисунка, приобретенных в предыдущих заданиях.

Усвоение знаний о строении антаблемента и капители как его детали.

Тонально-пространственное построение рисунка сложной формы.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 10. Рисунок гипсовой головы человека.

Рисунок черепа человека в 3-х поворотах. Понимание костной основы человеческого черепа, основанное на изучении его анатомического строения.

Понимание мышечного строения головы.

Понимание объемно-пространственной структуры гипсовой головы человека на основе его анатомического строения.

Рисунок головы большого формата (голова Давида)

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 11. Наброски живой модели. Понимание структуры, анатомических особенностей и пропорций живой головы человека.

Изучение человеческой фигуры в движении.

Изучение человеческой фигуры в статике.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

Тема 12. Создание раскадровок.

Формирование компетенции: ОПК-6, ПКО-3.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

Учебные просмотры – просмотры работ студентов с целью разбора правильности их выполнения и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-6, ПКО-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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК-6, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК-6, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий.	ОПК-6, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения	- степень готовности к участию в практическом занятии;

	материала	- успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий; - практические задания выполнены своевременно.
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

**Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-6	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой

**Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы рисунка» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет с оценкой.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **Оценивание результатов обсуждения**

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

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, в тоже время допускает несущественные погрешности при выполнении практического задания.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала.

- **Оценивание результатов зачета с оценкой:**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого

замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Примерный перечень заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации

- Примеры творческих заданий.
- Композиция из шести геометрических тел.
- Рисунок аканта, трилистника, розетки, ионика.
- Рисунок простейшей пространственной конструкции.

Задание для зачета

Рисование раскадровки на заданную тему.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение творческих заданий по пройденным темам.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

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

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

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

1. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм : учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная ; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М. : ВГИК, 2005. - 111 с.

3. Петров А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьютер. графики; ун-т кинематографии. - М. : ВГИК, 2010. - 197 с.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М. : ГИТР, 2005. - 196 с.

5. 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»

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: компьютер, экран, мультимедийное оборудование, настольные лампы.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе знаний, полученных в процессе практического обучения, студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Основы рисунка мультимедиа произведений» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**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.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

«Ознакомительная практика»

_____ тип практики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

_____ (указывается код и наименование специальности)

Специализация

Режиссер мультимедиа

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Авторы: декан факультета анимации и мультимедиа, доцент, Е.Г.Яременко, заведующий кафедрой, профессор С.М.Соколов.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 1 августа 2017 г. N 733.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
по специализации **Режиссер мультимедиа**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа учебной ознакомительной практики одобрена на заседании кафедры «Анимации и компьютерной графики»

Протокол № ___ от «_____» 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ С.М.Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол № _____ от «_____» _____ 2024 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практика
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
5. Приложение

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Цели учебной ознакомительной практики:

- подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин.
- закрепление и углубление студентами теоретических знаний о процессе производства мультимедиа проекта на всех этапах и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;
- подготовка студентов к самостоятельной производственной деятельности и профессиональной работе по созданию мультимедиа проектов.

Задачами учебной ознакомительной практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных в институте и использование их при выполнении контрольных заданий по программе;
- получение представления о современном предприятии отрасли, о роли режиссера мультимедиа в процессе фильмо-производства;
- ознакомление с организацией фильмо-производства.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Учебная (ознакомительная) практика – вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. При прохождении учебной практики студент приобретает знания об этапах создания мультимедиа проекта и управления производственным процессом, узнает новые технологии, используемые в процессе создания аудиовизуального произведения.

Полученные знания при прохождении учебной практики в дальнейшем помогают в создании творческих проектов.

Способ проведения практики – стационарный, выездной. Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса проводится на базе телестудий, съемочных площадок и профильных высших учебных заведений.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач учебной ознакомительной практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа»:

профессиональных компетенций обязательных (ПКО):

ПКО-1

Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Учебная (ознакомительная) практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» - Б2.О.01(У). Форма промежуточной аттестации – зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе учебной (ознакомительной) практики, используются в процессе освоения учебного

материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» (ознакомительная) практика проводится на первом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 1 зачетная единица.

Продолжительность – 2/3 недели.

6. Содержание практики

Тематический план учебной ознакомительной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	2	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	18	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	4	Защита отчета
		Итого	24	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения учебной (ознакомительной) практики заключается:

- в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа»;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты учебной (ознакомительной) практики студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру анимации и компьютерной графики.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения

промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено» и «незачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и

приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Грант, Тони. Запись звука на видеокамеру / Т. Грант ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой; под ред. О. Б. Хвойной. - М. : ГИТР, 2006. - 256 с. ил.
2. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек. Упр. учеб. заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн. пособ. для ст. киновузов и актер. киношк. Репринт. изд. / Л.В. Кулешов; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Попова Эванс, Екатерина Джоновна. Курс лекций по звукорежиссуре в кино : пособие / Е. Д. Попова Эванс ; авт. послесл.: О. Иоселиани. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2017. - 292 с.

3. Уайатт, Хилари. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : учебное издание / Х. Уайтт, Т. Эмиес ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой ; Под ред. А. К. Чудинова. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
5. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

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.	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 института.

Базами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являются:

- Учебно-творческие лаборатории и мастерские факультета анимации и мультимедиа ВГИК;
- Учебная киностудия ВГИК
- Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
- Профессиональные киностудии, телецентры, телерадиокомпании и организации соответствующего профиля, с которыми у ВГИКа заключены договоры о сотрудничестве.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента,

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной (ознакомительной) практике

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
ПКО-1	Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента	В полном объеме сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Фрагментарные, бессистемные знания о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Отсутствие системы знаний о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Зачтено - незачтено

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по творческо-производственной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

13.4 Примерные вопросы к зачету по практике

1. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа.
2. Задачи режиссера в мультимедийном проекте.
3. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период.
4. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.

13.5 Содержание задания по учебной ознакомительной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания 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.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры анимации и компьютерной графики.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «зачтено»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «незачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

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

ДНЕВНИК

прохождения учебная практика ознакомительная

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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

Факультет _____
Кафедра _____

**ОТЧЕТ
По учебной ознакомительной практике**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____
фамилия, имя, отчество, должность

2022

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) творческо-производственную практику

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

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

«Искусство речи»

Направление подготовки/ специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
(Режиссер мультимедиа)

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Автор: профессор А.Д. Егорова

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «1» августа 2017г.

по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** с учетом рекомендаций ОПОП ВО

СОГЛАСОВАНО:

Декан актерского факультета _____ /Магар Е.Е.

Начальник ОМР _____ /Атаман В.В

Зав.библиотекой _____ /Шипулина В.М.

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

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цель и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины**
- 6. Практические занятия**
- 7. Самостоятельная работа обучающегося**
- 8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 9. Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 11. Методические рекомендации**
- 12. Приложение**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

«Искусство речи» является одной из важнейших дисциплин в подготовке будущих режиссеров. Ее преподавание ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

Дисциплина «Искусство речи» нацелена на овладение будущими режиссерами игрового кино- и телефильма знаниями работы над словом, одним из главных средств при создании роли, для реализации своих творческих замыслов в аудиовизуальных произведениях различных жанров.

Задачами дисциплины являются:

- развитие природных речевых возможностей обучающихся;
- обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной стилевой природой;
- воспитание орфоэпической и дикционной культуры будущих режиссеров;
- воспитание навыков самостоятельной работы, стремление к авторскому решению творческих задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство речи» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер мультимедиа), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-4 семестрах.

Обучение осуществляется в тесном взаимодействии с дисциплиной «Мастерство актера», предусматривающей изучение и освоение основных методов работы режиссера с актером в ходе создания игрового кино- и телефильма.

Методическая база предмета – учение К.С. Станиславского

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (Табл. 1). ПКО-1; ПКО-2

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплекзует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических (243 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (1-4 семестры).

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:	128	34	30	34	30	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		–	–	–	–	–	–	–	–
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	128	34	30	34	30	–	–	–	–
Индивидуальные занятия		-	-	-	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	52	2	6	2	42	–	–	–	–
Выполнение творческого задания		–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – экзамен	144	36	36	36	36	–	–	–	–
ИТОГО:	акад.час.	324	–	–	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	9	2	2	2	3	–	–	–

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 и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Вводная беседа.		9	-	3	12
Тема 2. Техника речи. (Дикция. Дыхание. Голос.)		9	-	4	13
Тема 3. Культура речи. Орфоэпия. Логика		9	-	4	13
Тема 4. Современное литературное произношение.		9	-	4	13
Тема 5. Логика речи. Логическая пауза.		9	-	3	12
Тема 6. Логическое ударение.		9	-	3	12
Тема 7. Логический разбор текста. Перспектива		9	-	3	12
Тема 8. Процесс работы над прозаическим отрывком.		9	-	4	12
Тема 8. Особенности работы с публицистическим материалом.		9	-	3	12
Тема 9. Выбор публицистического материала.		9	-	3	12
Тема 10. Работа над публицистическим материалом.		9	-	4	13
Тема 11. Действенный анализ текста. Работа над композицией и исполнением отрывка.		9	-	4	13
Тема 12. Выразительная природа стиха.		9	-	3	12
Тема 13. Особенности исполнения классического стиха.		10	-	4	14
Тема 14. Современная поэзия.		10	-	3	13
Промежуточная аттестация – экзамен					144
Итого за 1-4й семестры		128	-	52	324

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Вводная беседа.

Во вводной беседе освещаются следующие вопросы:

- язык и его место в жизни общества;
- роль слова в кино;
- значение работы над словом для будущего режиссера;
- задачи дисциплины в целом и отдельных ее разделов.

Тема 2. Техника речи (Дикция. Дыхание. Голос)

Задача занятий по технике речи – свобода в подаче слова.

Работа по дикции – выработка четкой речи, точное произношение гласных и согласных звуков, исправление речевых недостатков.

Работа над свободой голосового звучания: овладение смешанно-диафрагматическим типом дыхания и комплексом упражнений по освобождению голоса.

Проведение речеголосовых тренингов, включающих все разделы техники речи.

Тема 3. Культура речи. Орфоэпия. Логика.

Богатство словарного запаса. Орфоэпические нормы современного литературного произношения, принятого в театре, кино, на радио и телевидении. Законы и правила произношения.

Говоры и акценты. Их определение и исправление.

Тема 4. Современное литературное произношение.

Отмирающие и вновь возникающие нормы произношения. Тенденция в развитии языка.

Разница произношения в классическом и современном фильме.

Тема 5. Логика речи. Логическая пауза.

Логика сценической речи изучает законы звучащей речи.

Изучение законов логического чтения: правила расстановки логических пауз и ударений, логической связи фраз.

Речетакты и их расстановка.

Тема 6. Логическое ударение.

Законы противопоставления и нового понятия. Правила чтения определений, групповых наименований, повторных слов и пр.(подробно в приложении).

Тема 7. Логический разбор текста. Перспектива.

Перспектива фразы, цепи фраз, отрывка в целом.

Логический разбор текста – подготовительная ступень в работе над литературным материалом, в передаче мыслей автора.

Тема 8. Процесс работы над прозаическим отрывком.

Определение сверхзадачи отрывка, главной мысли, последовательности событий.

Логический разбор.

Работа воображения.

«Кинолента» видений.

Тема 9. Выбор публицистического материала.

Материал, относящийся к публицистике разнообразен: публичные речи, выступления общественных деятелей, статьи, очерки, фельетоны, памфлеты, письма и пр.

Самостоятельно выбирая материал, режиссер делает заявку на собственную тему, на защиту своей позиции и идеи. Выбранный материал должен быть высокохудожественным и актуальным.

Тема 10. Работа над публицистическим материалом.

Цель работы над публицистикой – целеустремленно провести основную идею через весь отрывок, умение эмоционально мыслить, заразить слушателя своим публицистически страстным отношением к материалу.

Тема 11. Действенный анализ текста. Работа над композицией и исполнением отрывка.

В работе над текстом проводится анализ публицистического произведения; действенный анализ текста; выстраивается внутренний монолог; определяются подтексты; выявляются особенности авторского мышления.

Главное – определение сверх-сверхзадачи, т.е. во имя чего сегодня читается данный отрывок; рождение собственного отношения к материалу; выработка позиции, с которой подается материал (например, «убедить» или «разоблачить», или «доказать» и т.д.).

Тема 12. Выразительная природа стиха.

Ритм; характер пауз в стихотворной речи, перенос, звукопись, рифма.

Тема 13. Особенности исполнения классического стиха.

Силлабо-тоническое стихосложение. Размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест.

Занятие сопровождается прослушиванием записей со стихотворениями Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Пастернака, Ахматовой.

Тема 14. Современная поэзия.

Ритмические и стилистические особенности. Звукопись. Прослушивание современных стихов в исполнении авторов и актеров.

6. Практические занятия

На практических занятиях студенты отрабатывают дикцию, избавляются от речевых недостатков, занимаются постановкой смешанно-диафрагматического типа дыхания и освобождением голоса.

На занятиях по орфоэпии избавляются от говоров, овладевают русским литературным произношением. На занятиях по логике изучают законы литературного чтения, правила расстановки логических пауз и ударений.

В работе над стихотворной речью на практических занятиях проводятся прослушивания записей актеров и чтецов, тренирующие чтение классического, тонического и свободного стиха.

На практических занятиях проводятся разборы, прослушивание и обсуждение выполненных заданий с целью развить у будущих режиссеров слуховое восприятие, научить анализировать текст, выработать общие критерии в оценках.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Повторение материала и рекомендуемых учебников и пособий.

Подготовка к практическим и индивидуальным занятиям проводится по следующим разделам: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика.

Самостоятельная работа включает занятия по выработке четкой речи, исправлению дикционных недостатков, освоению литературного произношения, ликвидации говоров и владением логикой речи. Самостоятельная работа по этим разделам предполагает четкое выполнение точных заданий педагога.

Работа над прозаическими и стихотворными отрывками требует от студента:

- самостоятельного выбора материала;
- работы над композицией отрывка;
- анализа и «присвоения» текста.

8. Перечень учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

1. *Автушенко И.* Рабочая тетрадь по орфоэпии. / И.А. Автушенко; Всерос. гос. Ун-т кинематографии им С.А. Герасимова. – М.: Ред. -изд. Отдел ВГИК, 2012. – 68 с.

2. *Автушенко И.* Сценическая речь и эмоциональный слух: учебное пособие / И.А. Автушенко; Всерос. гос. Ун-т кинематографии им С.А. Герасимова. – М.: Ред. -изд. Отдел ВГИК, 2012. – 124 с.: граф., рис
3. *Егорова А., Радченко А.* Логика сценической речи (учебное пособие, переработанное). М., 2007.
4. *Кнебель М.* Слово в творчестве актёра. М., 1971.
5. Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры. (сборник). М., 1992.

**9. Перечень дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины**

1. *Аванесов Г.* Русское литературное произношение. М., 1984
2. *Поль Л. Сопер.* Основы искусства речи. М., 1958.
3. Сценическая речь (учебник для студентов театральных учебных заведений под ред. *И.П.Козляниновой* и *И.Ю. Промтовой*, 3-е изд.) М., 2002.
4. Теория и практика сценической речи. СПб, 2005.

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. https://biblio-online.ru/	с 02.09.2019г. по 01.09.2020г.
ЭБС «Лань» контракт № 204-19-У от 04.10.2019г. https://e.lanbook.com/	с 04.10.2019г. по 04.10.2020г.

ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 20.05.2019г. по 20.05.2020г..
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- аудитория;
- музыкальный центр;
- телевизор и DVD-проигрыватель.

11. Методические рекомендации

1. Методические рекомендации для преподавателей.

Главным разделом занятий по речи в режиссерских мастерских является работа над текстом. Она ведется на материале литературы различных стилей и жанров: художественная проза, стихотворные тексты. В учебный репертуар включаются произведения русских и западных классиков, современных зарубежных и отечественных авторов.

Особое внимание следует уделять содержанию выбранных текстов, так как репертуар – это основа, на которой осуществляется процесс творческого воспитания режиссера. Работа над литературными произведениями помогает формированию мировоззрения студентов, развивает их художественный вкус. В процессе обучения необходимо воспитывать в молодых режиссерах навыки самостоятельной работы, стремление к авторскому решению творческих задач.

В первом семестре ведется работа над четкостью речи, над постановкой смешанно-диафрагматического типа дыхания и

первоначальными упражнениями по постановке голоса; изучаются нормы современного литературного произношения, принятого в театре, кино, на радио и телевидении; студенты овладевают логическим чтением текстов; закладываются основы художественного чтения прозы.

Работа над техникой, орфоэпией, логикой речи.

Основные разделы предмета: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика, художественное чтение стихов и прозы. На практических занятиях студенты в теории и на практике знакомятся со всеми этими разделами. Будущие режиссеры должны иметь о них точное представление для того, чтобы самим овладеть необходимыми навыками и, главное, при работе с актером определять и выправлять их речевые недостатки, добиваться выразительного слова.

Первые три раздела – дикция, дыхание, голос – изучаются лишь в той мере, в какой это необходимо для овладения культурой речи. Задачи работы над дикцией: выработка четкой речи, правильное произношение гласных и согласных звуков и, по возможности, исправление имеющихся в произношении недостатков. Занятия по постановке дыхания и голоса сводятся к овладению сценическим дыханием и комплексом упражнений, выявляющих естественное голосовое звучание. Навыки правильного произношения и дыхания закрепляются в чтении специально подобранных текстов (пословицы, скороговорки, стихотворения и другие материалы на усмотрение педагога). Занятия техникой речи позволяют уже в первом семестре добиться известной свободы в подаче слова.

Орфоэпия – правила литературного произношения. Этот раздел прорабатывается достаточно подробно, так как в молодых режиссерах необходимо воспитать вкус к нормальному произношению, научить их на слух определять акценты и говоры, а также исправлять ошибки в произношении у актёров.

Занятия по орфоэпии начинаются с изучения законов и правил произношения. Внимание студентов следует обращать на разницу произношения в классическом и современном репертуаре, на отмирающие и вновь возникающие явления и нормы. Для закрепления правил произношения студенты разбирают орфоэпически все рабочие материалы, пишут орфоэпические диктанты.

Раздел логики речи – основной в первом семестре. Логика изучает законы звучащей речи. Владение логикой дает возможность передавать мысли автора, заключенные в тексте роли, рассказа, стихотворения. Логический разбор текста – подготовительная ступень в работе над всяким литературным материалом.

На практических занятиях изучаются законы логического чтения: правила расстановки логических пауз и ударений, передача в звучании знаков препинания, различные способы выделения ударных слов, логическая связь фраз и логическая перспектива отрывка. Тренировка в логическом чтении текста начинается с простых фраз и кончается проработкой сложных периодов. Обязательным также является чтение с листа, подготовленного и неподготовленного текста. Студенты-режиссёры для работы используют отрывки художественной прозы.

Работа над текстом.

В первом семестре работа над текстом проводится на материале отрывков художественной прозы. Выбираются небольшие повествовательные отрывки, содержащие законченное событие, из произведений классиков и современных авторов. Обязательным является самостоятельный выбор материала.

Первый этап в работе над отрывком – определение главной мысли, а также последовательности в изложении событий и фактов. После этого студенты переходят к самостоятельному логическому разбору. Вторым этапом – «присвоение» авторского текста, которое начинается с работы воображения.

Студент-исполнитель создает «киноленту видений», которая как бы становится его воспоминанием. Во время рассказа он должен увлечь слушателей своим видением, говоря «не уху, а глазу» зрителей.

В работе над художественной прозой у студентов развиваются воображение и фантазия, способность оценивать факты и события, рождаются навыки общения со слушателем и умение точно доносить мысли автора, заключенные в тексте.

Работа над стихотворным текстом.

Второй семестр посвящен работе над стихотворной речью. Закрепление на практике норм литературного произношения проводится на том же материале.

Занятия стихотворными текстами приобщают студентов к поэзии, вводят их в мир яркой образности, ритмичности, эмоциональности, помогают формированию художественных взглядов и вкусов будущих режиссеров. Цель работы заключается не только в том, чтобы пробудить в студентах любовь к поэзии, но и подвести будущих режиссеров к самостоятельному режиссерскому решению исполнения стихотворных текстов.

В процессе создания фильмов режиссеры могут встретиться с различными формами стихотворной речи. Поэтому студенты всех мастерских занимаются чтением классического стиха, тонического стиха, современного ритмического и свободного стиха.

Практическую работу над стихотворной речью предваряют занятия по теории стиха.

Практические занятия вырабатывают правильное понимание особенностей стихотворной речи, отличающейся от прозы способом выражения мысли: строгой формой строфы, размером, рифмой.

В этом семестре осваивается умение отыскивать ключ к пониманию и раскрытию смысла стихотворений, исполнение лирических произведений,

которые требуют соединения точного донесения авторской мысли с ритмом и музыкой стиха.

Работа над каждым стихотворением предполагает изучение всего материала, касающегося данного произведения: знакомство с основными особенностями творчества поэта, его биографией, выяснение обстоятельств, при которых было написано стихотворение. Это помогает раскрыть смысл стихотворения, понять его идею, что необходимо для дальнейшего логического разбора всего текста.

Практическая работа над стихотворной речью начинается с изучения русской классической поэзии и исполнения небольших лирических произведений Пушкина, Лермонтова, Тютчева и других поэтов, в творчестве которых наиболее гармонично сливаются содержание и форма стиха.

Следующий этап – изучение тонического стиха, исполнение которого имеет свои особенности. Для этой цели могут быть использованы стихотворения Маяковского. Содержание его поэзии требует от исполнителя эмоциональной насыщенности прочтения за счет большего количества пауз и ударений, передачи разнообразных меняющихся ритмов, разговорности стиха. Особенности исполнения свободного стиха следует показать на произведениях русских и зарубежных поэтов.

Занятия по теории и практике чтения стихотворных текстов сопровождается прослушиванием магнитофонных записей лучших актеров и чтецов, а также произведений в авторском исполнении.

Все приведенные разделы работы над стихом осуществляется на практических занятиях. На индивидуальных занятиях студенты выбирают стихотворный материал, который они готовят под руководством педагога. Репертуар может быть разнообразным в зависимости от творческих устремлений и способностей студентов: два-три стихотворения, различных по форме; стихотворения разных поэтов, связанных одной темой; несколько стихотворений одного поэта; самостоятельно сделанная композиция с включением прозы и т.д.

Благодаря четкости и лаконизму поэзии студент учится анализировать произведение в целом, обнаруживать его композиционное строение, выявлять свой режиссерский замысел.

Работа над художественной прозой.

Студенты-режиссеры работают над отрывками художественной прозы. Эти занятия являются платформой их работы с актером над озвучением ролей.

Нередко молодые режиссеры, стремясь к «жизненно-простому» словесному потоку, ставят перед актером поверхностные задачи, что приводит его к небрежному, невнятному пробалтыванию текста. Станиславский говорил: «Пьеса – это запись на магнитофоне тех слов, которые произносили люди в жизни, не зная, что их записывают».

Работа над лучшими образами художественной прозы учит будущего режиссера внимательно и бережно относиться к авторскому слову.

Овладение действенным анализом материала, раскрытие характеров, передача стиля автора – цель работы над художественной прозой.

На практических занятиях студенты выбирают прозаические отрывки из произведений русских классиков, современных отечественных и зарубежных авторов, отрывки из лучших литературных киносценариев.

Первый этап работы над текстом – глубинный анализ: определение темы и идеи всего произведения, сверхзадача отрывка и значение его по отношению ко всему произведению; выявление авторского и своего личного отношения к героям и событиям рассказа.

Второй этап работы – постепенное «присвоение» авторского текста через наполнение его своими видениями, заготовка большого количества «топлива» (по выражению Станиславского) для своего воображения, насыщение «зон молчания» непрерывной активной мыслью.

Третий этап работы – создание характеров в рамках рассказа. Поиск характера заключается не во внешнем изображении персонажей и

формальном поиске речевой характерности, а в глубоком проникновении в психологию героев и их взаимоотношений.

Проработав таким образом текст, студент выстраивает его композиционно, подчиняя сверхзадаче и цели, ради которой отрывок читается.

2. Методические рекомендации для студентов.

На практических занятиях студентам необходимо конспектировать материал в течение всего семестра. Все темы требуют домашней проработки.

Домашняя подготовка студентов к практическим занятиям необходима по всем разделам техники речи (дикция, голос, орфоэпия, логика), а также в работе над прозаическими и стихотворными текстами, требующими выбора материала, работы над композицией отрывка, анализа и «присвоения» текста.

Последовательность освоения дисциплины:

1 семестр – работа над техникой речи.

1. Определение собственных особенностей речи – дикции, голоса.
2. Речеголосовой тренинг, включающий все разделы техники речи (дикция, постановка дыхания, голос).
3. Исправление индивидуальных дикционных недостатков.

2 семестр – орфоэпией, логикой речи

4. Орфоэпия. Исправление индивидуальных говоров.
5. Логика сценической речи.
6. Работа над прозаическими текстами, самостоятельно выбранными студентами.

3 семестр – работа над стихотворным текстом.

1. Основы теории стихосложения.
2. Выбор стихотворного материала для индивидуальных занятий.

3. Речеголосовой тренинг. Закрепление норма литературного произношения на стихотворном материале.

4 семестр – работа над художественной прозой.

1. Овладение действенным анализом материала.
2. Раскрытие характеров.
3. Передача авторского стиля.

Благодаря интерактивной методике преподавания, студенты находятся в тесном контакте с педагогами, которые обозначают круг вопросов и тренингов для самостоятельной работы учащихся.

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.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	<i>ПКО-1, ПКО-2</i>	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	ПКО-1, ПКО-2
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – овладение теоретическими и методическими основами искусства речи – творческие задания	ПКО-1, ПКО-2
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о специфике звучания речи в игровом кино – оценка активности и эффективности участия в работе над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой	ПКО-1, ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных упражнений по работе над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – выработка четкой речи – исправление дикционных недостатков – освоение литературного произношения – ликвидация говоров – владение логикой речи

	Этап 3. Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в практическом занятии – успешное выполнение упражнения по технике речи
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% практических занятий – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	<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 и типах речи актеров – обучающийся может самостоятельно анализировать специфику речи в игровом кино
	Этап 3. Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> – работа над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой выполнены с использованием необходимых приемов и методов техники речи – упражнения выполнены самостоятельно, в отведенное время <p>Экзамен</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- творческое задание
- обсуждение
- экзамен.

Обсуждение

В процессе творческого задания участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике, а затем реализует их в практическом творческом задании. 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 творческих заданий.

1. Определение индивидуальных речевых недостатков.
2. Навыки фонационного дыхания.
3. Активизация речевой моторики.
4. Подбор и сочинение тренировочных текстов.
5. Динамический диапазон. Упражнения на относительную силу звучания.
6. Темпоритмический диапазон. Упражнения на смену темпа и ритма.
7. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Тема 1. Гигиена голоса и профилактика профессиональных заболеваний.

Тема 2. Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков.

Тема 3. Дикция как средство художественной выразительности.

Тема 4. Орфоэпические нормы современного русского языка.

Тема 5. Разница произношения в классическом и современном репертуаре.

Тема 6. Работа над текстом.

Тема 7. Основы теории стихосложения.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Критерии оценки промежуточной аттестации

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность

самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов.

Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала.

Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, и иных заданий педагогов.

Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала.

Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий.

Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей.

Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных

заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе.

Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

3.2. Оценивание результатов экзамена

1 семестр

- общие и индивидуальные упражнения по дыханию и голосу;
- артикуляционные и дикционные упражнения.

2 семестр

- речеголосовой тренинг;
- скороговорки, стихотворения для овладения беглостью речи;
- чтение сказок или небольших прозаических отрывков.

3 семестр

- индивидуальные, парные, групповые упражнения на стихотворном материале;
- речь в движении;
- индивидуальное чтение прозы или коллективный рассказ.

4 семестр

- чтение стихотворного или другого материала, выбранного на индивидуальные недостатки;
- чтение стихотворных текстов.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры сценической речи

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Искусство речи»

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер мультимедиа**

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 сценической речи _____ А.Д. Егорова
(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.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

**«Практика по освоению технологии
творческо-производственного процесса»**

_____ тип практики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

_____ (указывается код и наименование специальности)

Специализация

Режиссер мультимедиа

Форма обучения

_____ очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Авторы: декан факультета анимации и мультимедиа, доцент, Е.Г.Яременко, заведующий кафедрой, профессор С.М.Соколов.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 1 августа 2017 г. N 733.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
по специализации **Режиссер мультимедиа**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса одобрена на заседании кафедры «Анимации и компьютерной графики»

Протокол № ____ от « _____ » 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ С.М.Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол № ____ от « _____ » _____ 2024 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практика
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
5. Приложение

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Цели учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса:

- подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин.
- закрепление и углубление студентами теоретических знаний о процессе производства мультимедийного проекта (аудиовизуального произведения) на всех этапах и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;
- подготовка студентов к самостоятельной производственной деятельности и профессиональной работе по созданию мультимедийных проектов.

Задачами учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных в институте и использование их при выполнении контрольных заданий по программе;
- получение представления о современной технологии творческо-производственного процесса.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» входит в Обязательную часть Блока 2.

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса – вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. При прохождении учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса студент приобретает знания об этапах создания мультимедиа проекта и управления производственным процессом, узнает новые технологии, используемые в процессе создания аудиовизуального произведения.

Полученные знания при прохождении учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса в дальнейшем помогают в создании творческих проектов.

Способ проведения практики – стационарный, выездной. Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса проводится на базе телестудий, съемочных площадок и профильных высших учебных заведений.

Форма проведения практики – рассредоточенная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа»:

профессиональных компетенций обязательных (ПКО):

ПКО-1

Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

ПКО-2

Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-2.1. аналитические системы интерактивных проектов;

Умеет:

ПКО-2.2. глубоко анализировать литературные произведения;

ПКО-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта;

ПКО-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом);

Владеет:

ПКО-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.

ПКО-4 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения;

Умеет:

ПКО-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта;

Владеет:

ПКО-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» в Обязательную часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.О.02 (У). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса проводится на втором курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 3 зачетные единицы.

Продолжительность – 18 дней.

6. Содержание практики

Тематический план практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	2	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	100	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	6	Защита отчета
		Итого	108	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса заключается:

– в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа»;

– в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру анимации и компьютерной графики.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практике;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено» и «незачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать

после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- Кузнецов Г. и др. Телевизионная журналистика, М., МГУ, 1994
Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры, М., 1999
Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики, СПб., 2000
Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес, М., Триумф, 1996
Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах, М., Искусство, 1980
Саптак В. Телевидение и мы, М., 1988
Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах, М., Искусство, 1954-61
Станиславский К. – Чехов М., М., Артист. Режиссер. Театр, 2003
Тарковский А. Уроки режиссуры, М., 1993
Тележурналистика: Учебник, М., 1993
Теплиц Е. Кино и телевидение в США, М., 1996
Феллини Ф. Деталь фильм, М., Искусство, 1984
Чаплин Ч. О себе и своем творчестве в 2-х томах, М., Искусство, 1990
Эйзенштейн С. Избранные произв. в 6-ти томах, М., Искусство, 1964-71

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

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)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

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.	Помещение для	322, 323,	Оснащение компьютерной

	самостоятельной работы обучающихся	библиотека	техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
--	------------------------------------	------------	---

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по освоению технологии творческо-производственного процесса

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПКО-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
ПКО-1	Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента	В полном объеме сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Фрагментарные, бессистемные знания о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Отсутствие системы знаний о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Зачтено - незачтено
ПКО-2	Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	В полном объеме способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Сформирована система знаний о способе применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Фрагментарные, бессистемные знания о способе применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Отсутствие системы знаний о способе применять на практике принципов режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Зачтено - незачтено
ПКО-5	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором,	Успешное применение навыков конструктивного	В целом владеет навыками	Несистемное, фрагментарное	Отсутствие навыков конструктивного диалога	Зачтено -

	консультантом.	диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом с незначительными замечаниями	владение навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	с продюсером, художником, редактором, консультантом.	незачте но
--	----------------	--	---	--	--	------------

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по творческо-производственной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

13.4 Примерные вопросы к зачету по практике

1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств.
2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается.
3. Задачи режиссера в кино разных жанров.
4. Фиксация наблюдений на практике.
5. Телевидение и мультимедиа как СМИ.
6. Литературный сценарий: отличный от других видов литературы.
7. Крупности планов.
8. Монтаж планов разной крупности.
9. Мизанкадр, мизансцена в живописи и графике.
10. Мизансцена в театре.
11. Мизанкадр в фильмах разных видов и жанров.
12. Композиция кадров.
13. Глубина кадра. Взаимодействие объекта съемки и фона.
14. Отличительные особенности телеэкрана в сравнении с киноэкраном.
15. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период.
16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период.
17. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.

13.5 Содержание задания по учебной практике по освоению технологии творческо-производственного процесса

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания 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.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры анимации и компьютерной графики.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «зачтено»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «незачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

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

ДНЕВНИК

**прохождения практики по освоению технологии творческо-
производственного процесса**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

**Учебной практике по освоению технологии творческо-производственного
процесса**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

20 _____

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) творческо-производственную практику

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

**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.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

«Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика»

тип практики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Режиссер мультимедиа

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Авторы: декан факультета анимации и мультимедиа, доцент, Е.Г.Яременко, заведующий кафедрой, профессор С.М.Соколов.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 1 августа 2017 г. N 733.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
по специализации **Режиссер мультимедиа**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа преддипломной практики одобрена на заседании кафедры «Анимации и компьютерной графики»

Протокол № ____ от «__» _____ 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол № ____ от «__» _____ 2024 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Цели преддипломной практики:

- закрепление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
- подготовка студентов к работе над дипломным проектом и к самостоятельной производственной деятельности и профессиональной работе по созданию мультимедиа произведений различных видов и направлений.

Задачами преддипломной практики являются:

1. Закрепление профессиональных навыков создания изобразительного и звукового ряда мультимедийного произведения в реальных условиях производства.
2. Сбор материалов для дипломной работы.
3. Изучение законодательных и нормативных актов, составляющих правовую основу режиссуры кино и телевидения.
4. Расширение производственного кругозора и подготовки студентов к самостоятельной деятельности в области создания мультимедийных проектов.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Преддипломная практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» входит в Обязательную часть Блока 2.

Преддипломная практика – вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. При прохождении преддипломной практики студент приобретает углубленные знания об управлении производственным процессом, приобретает навыки самостоятельной работы над аудиовизуальным производением.

Полученные знания при прохождении преддипломной практики в дальнейшем помогают в создании дипломной работы (сбор материалов для дипломной работы).

Форма проведения практики – рассредоточенная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач преддипломной практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа»:

ПКО-1

Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

ПКО-2 Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-2.1. аналитические системы интерактивных проектов;

Умеет:

ПКО-2.2. глубоко анализировать литературные произведения;

ПКО-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта;

ПКО-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или

разработка оригинального сценария (совместно с драматургом);

Владеет:

ПКО-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

ПКО-4 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения;

Умеет:

ПКО-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта;

Владеет:

ПКО-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.

ПКО-5 Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно

постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений;

Умеет:

ПКО-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа;

организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих;

Владеет:

ПКО-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Преддипломная практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» в Обязательную часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.О.04(Пд). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе преддипломной практики используются для создания выпускной квалификационной работы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер мультимедиа» преддипломная практика проводится на четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 108 часов 3 зачетных единицы.

Продолжительность – 18 дней.

6. Содержание практики

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения преддипломной практики заключается в сборе материалов для дипломной работы под руководством Мастера.

7. Форма отчетности по практике

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота собранных материалов для выпускной квалификационной работы;

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено» и «незачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

Основная литература

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях : третья международная научно-техническая конференция (Москва, 21-22 апреля 2011 г.): материалы и доклады / Мин. культ. РФ, СК РФ, МКБК, СПбГУКИ, МКВИ ; ред.: О. Н. Раев ; авт. фот.: М. Е. Сапегин. - М. : МКБК, 2012. - 224 с. : рис., табл., фот.
3. Грант, Тони. Запись звука на видеокамеру / Т. Грант ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой; под ред. О. Б. Хвойной. - М. : ГИТР, 2006. - 256 с. ил.
4. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
3. Попова Эванс, Екатерина Джоновна.Курс лекций по звукорежиссуре в кино : пособие / Е. Д. Попова Эванс ; авт. послесл.: О. Иоселиани. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2017. - 292 с.
4. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
5. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.
6. Уайатт, Хилари.Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : учебное издание / Х. Уайтт, Т. Эмиес ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой ; Под ред. А. К. Чудинова. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил.

7. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
8. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
Багиров Э. Очерки теории телевидения, М., 1978
Базен А. Что такое кино? Сб. статей, М., Искусство, 1990
Базен А., Ренуар Ж. Музей кино, М., 1995
Бергман о Бергмане, М., Радуга, 1985
Бертольд Брехт о театре. Сб. статей, М., 1960
Брессон Р. Музей кино. М., 1994
Брук П. Блуждающая точка. СПб., 1996
Брук П. Пустое пространство. М., Прогресс, 1976
Бунюэль о Бунюэле. М., Радуга, 1989
Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., ВТО, 1959
Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. Тбилиси, 1989
Висконти Л. М., Искусство, 1986
Выготский Л. Психология искусства. М., 1987
Гете И. Статьи и мысли об искусстве. Л.-М., 1966
Герасимов С. Собр. Соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982
Гладков А. Мейерхольд В. в 2-х т. М., СТД, 1990
Гоголь и театр. М., 1952
Голдовская М. Человек крупным планом. М., 1981
Головня А. Мастерство кинооператора. М., 1995
Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. М., 1952
Гротовский Е. От бедного театра к ... проводнику. М.,
Артист. Режиссер. Театр, 2003
Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино. М., Искусство, 1982
Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964
Дробашенко С. Феномен достоверности. М., 1980
Зоркая Н. Творческий путь А.Д. Попова. М., 1954
Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. М., Искусство, 1994
Ивенс И. Современный документальный фильм. М., Искусство, 1970
Кармен Р. О времени и о себе. М., 1971
Кино Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989
Клер Р. Размышления о киноискусстве. М., Искусство, 1958
Кнебель. Вся жизнь. М., 1968
Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1961
Кнебель М. Поэзия педагогики. М., ВТО, 1976
Козинцев Г. Собр. соч. в 3-х томах. Л., Искусство, 1982
Комаров С. История зарубежного кино. М.
Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974

Крэг Г. Искусство театра. СПб., 1913
Кэрролл В. Новости на ТВ, М., 2000
Льюис Б. Диктор телевидения. М., Искусство, 1973
Мейерхольд В. Статьи...Беседы. 1-2 тт. М., Искусство, 1968
Мир и фильмы А. Тарковского, сб. статей. М., Искусство, 1991
Митта А. Кино между адом и раем. М., 1999
Михоэлс С. Статьи. Беседы. Речи. М., 1960
Муратов С. Пристрастная камера. М., 1975
Мюллер В. Декорационное оформление спектакля. М., 1956
Немирович-Данченко В. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1952
Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., Искусство, 1958
Ночи Карибии. От замысла к фильму. Киноцентр. М., 1991
Основы режиссуры документального фильма. Сб. М., 1972
Пастернак Б. Об искусстве. М., Искусство, 1990
Пелешьян А. Мое кино. Ереван, 1988
Попов А. Воспоминания и размышления. ВТО, 1963
Попов А. О художественной условности спектакля. М., 1959
Попов А. Спектакль и режиссер. М., 1961
Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1974
Пушкин и театр. М., 1953
Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие.
СПб, Азбука-классика, 2001
Ренуар Ж. М., Искусство, 1972
Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в ... мире.
М., ВГИК, 1991
Рошаль Л. Дзига Вертов. М., 1982
Симонов Р. О театрах «переживания» и «представления».
Журн. «Театр», 1956, №8
Симонов Р. С Вахтанговым. М., 1959
Стреллер Д. Театр для людей. М., Радуга, 1984
Таиров А. Записки режиссера. М., 1921
Таланкин Д. Монтаж в XXI в. В сб. «Оборудование для видеомонтажа»
М.,Groteck, 2003
Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994
Театр Гротовского. М., ГИТИС, 1992
Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., Искусство, 1984
Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1968
Траунберг Л. Свежесть бытия. М., Киноцентр, 1988
Третьяков Н. Образ в искусстве. Св.-Введенская Оптина пустынь, 2001
Трюфо о Трюфо. М., Радуга, 1987
Флаэрти Р. Сб. М., 1980
Флоренский П. Иконостас. М., АСТ, 2001
Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., Искусство, 1986
Шекспировский сборник. М., 1959
Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф. М., 1971

Эфрос А. Профессия: режиссер. М., Панас, 1993
Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М., Искусство, 1975

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

10. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

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.	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 института.

Базами практики являются:

- Учебно-творческие лаборатории и мастерские факультета анимации и мультимедиа ВГИК;
- Учебная киностудия ВГИК
- Продюсерский центр « ВГИК-Дебют»
- Профессиональные киностудии, телецентры, телерадиокомпании и организации соответствующего профиля, с которыми у ВГИКа заключены договоры о сотрудничестве .

11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПКО-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
5	ПКО-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
ПКО-1	Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента	В полном объеме сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Фрагментарные, бессистемные знания о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Отсутствие системы знаний о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Зачтено - незачтено
ПКО-2	Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	В полном объеме способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Сформирована система знаний о способе применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Фрагментарные, бессистемные знания о способе применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Отсутствие системы знаний о способе применять на практике принципов режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Зачтено - незачтено
ПКО-3	Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и	В полном объеме способен формировать мультимедиа пространство	Сформирована система знаний о способе формировать мультимедиа	Фрагментарные, бессистемные знания о способе формировать	Отсутствие системы знаний о способе формировать мультимедиа	Зачтено - незачтено

	цифровых инструментов.	с использованием классических и цифровых инструментов.	пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	но
ПКО-4	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	В полном объеме способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Сформирована система знаний о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Фрагментарные, бессистемные знания о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Отсутствие системы знаний о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Зачтено - незачтено
ПКО-5	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Успешное применение навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	В целом владеет навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Отсутствие навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Зачтено - незачтено

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
_____ И.В. Коротков

«___» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение мультимедиа произведения»**

Направление подготовки	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация выпускника	Режиссер мультимедиа
Форма обучения	очная

Москва, 2024 г.

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 № 733 от «01» августа
2017 г.

по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
(название направления подготовки/специальности)
с учетом рекомендаций ОП 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 освоения дисциплины:

- ознакомить студентов с основными компонентами звукового решения мультимедиа произведений, особенностями звуковой драматургии фильмов и фильмов с применением мультимедиа;
- ознакомить студентов с современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- ознакомить студентов с основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык кино;
- изучить особенности взаимоотношений режиссера со звукорежиссером, с другими членами творческой группы;
- изучить этапы работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового фильма.

Задачи освоения дисциплины:

- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино, изучив их в исторической перспективе;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности кино;
- проработать роль звукорежиссера и тандемную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над мультимедийным производением;
- ознакомить с современным инструментарием звукорежиссера.

Знания, полученные при изучении курса, будут необходимы студентам при проработке собственных режиссерских проектов, производстве аудиовизуальных произведений и при анализе звукозрительных решений завершенных произведений.

Навыки мышления звукозрительными образами в контексте драматургии экранных произведений, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда с драматургически обоснованными, системно продуманными компонентами звукового ряда и их пространственными решениями – основа успеха и профессионализма будущих кинематографистов. Для режиссеров фильмов крайне важно разбираться в вопросах звукорежиссуры, поскольку специфика требует запечатления события с максимально возможным техническим качеством (особенно в режиме с применением звукоусиления на съёмочной площадке, многомикрофонной техники записи фонограммы, ситуационного реагирования со стороны звукорежиссера в условиях неподготовленной съёмки); в то же

время особый потенциал такого рода фонограмм расширяет возможности для формирования художественных образов и смыслов. Очевидно, что разборчивость речевых фонограмм, записанных во время съемок, фоновые фактуры и синхронные шумы, отражающие уникальность снимаемых объектов, «реализм» жизни, запечатленный в производственных условиях, являются важнейшим материалом при формировании художественного пространства фильма, а также его семантической составляющей.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий, особенно режиссерам.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебный курс «Звуковое решение мультимедиа произведения» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является обязательной дисциплиной в рамках курса «Основы кинематографического мастерства» базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации Режиссер мультимедиа.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 3 курса в 5–6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 64 академических часа контактной работы, 2 академических часов самостоятельной работы, 6 часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать стратегии использования звука в структуре драматургии фильма;
- знать основные стилистические приемы использования звука в кино, основные тенденции влияния звуковых технологий на язык современного кино;
- знать современные звуковые технологии, используемые для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- знать роль и задачи звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;

– уметь правильно строить тандемную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над неигровым фильмом;

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося профессиональной компетенции:

ПКО-3	Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования
-------	---

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>2</u> зач. ед. <u>72</u> 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):	64	–	–	–	–	34	30	–	–
Теоретический блок:	30	–	–	–	–	16	14	–	–
Лекции	30	–	–	–	–	16	14	–	–
Практический блок:	34	–	–	–	–	18	16	–	–
Практические и семинарские занятия	34	–	–	–	–	18	16	–	–
Самостоятельная работа:	2	–	–	–	–	2	–	–	–
Теоретический блок:		–	–	–	–	–	–	–	–
Работа с информационными источниками	2	–	–	–	–	2	–	–	–
Форма промежуточной аттестации - зачет	6	–	–	–	–	–	6	–	–
Всего часов	72	–	–	–	–	36	36	–	–

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса

2.2.1. Структура дисциплины

Таблица 2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
5	Раздел 1. Основные этапы эволюции	8	4	4	–	–	–

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
	кинофонографии						
1-2	Введение в предмет. Тема 1. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой (режиссерской) выразительности	4	2	2	–	–	–
3-4	Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа	4	2	2	–	–	–
	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности аудиовизуальных произведениях	28	12	8	6	–	2
5-6	Тема 3. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации	4	2	2	–	–	–
7-8	Тема 4. Шумы и фоны как семантические и драматургические элементы фильма	4	2	2	–	–	–
9	Тема 5. Тишина и пауза как элементы драматургии	2	2	–	–	–	–
10	Тема 6. Музыкальное решение фильмов	2	2	–	–	–	–
11-12	Тема 7. Полевая запись фонограммы	4	4	–	–	–	–
13	Тема 8. Модусы звуковых пространств в кино	2	–	2	–	–	–
14-17	Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	10	–	2	6	–	2
	Итого за 5 семестр	36	16	12	6	–	2
6	Раздел 3. Этапы производства фонограммы	30	14	10	6	–	–
18-20	Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	6	2	–	4	–	–
21-22	Тема 10. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
23-26	Тема 11. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции	8	4	2	2	–	–
27-28	Тема 12. Съёмочный период. Задачи звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
29-30	Тема 13. Монтажно-тонировочный период. Задачи звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
31-32	Тема 14. Перезапись фильма и сведение анимационных фильмов и фильмов с применением компьютерной графики. Задачи звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
	Зачет	6					
	Итого за 6 семестр:	36	14	10	6	–	–
	Итого за курс	72	30	22	12	–	2

2.2.2. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ (ПКО-3)

Тема 1. Введение в предмет. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой (режиссерской) выразительности

Понятие о звукозрительном образе в кинематографе. Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звуковое решение фильма – часть реализации режиссерского замысла. Звуковой и звукозрительный образы в кино.

Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа

Немой кинематограф: предпосылки к появлению звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение в немом кино. Появление звука: основные опасения. Противопоставление: «говорящий – звуковой». Кинематограф военного времени, хроникальное кино. Послевоенное кино. От кинематографа 60-х до наших дней. Изменение отношения к звуку на различных этапах развития кинематографа. Полифония фонограммы.

Раздел 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (ПКО-3)

Тема 3. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации

Роль «звучащего слова» в фильме и его драматургические функции. Характер звучания речи в формировании звукозрительного образа. Плановость речи и ее громкость. Разборчивость (артикуляция). Посыл голоса. Тембр голоса.

Тема 4. Шумы, фоны как семантические и драматургические элементы фильма

Шумовые и фоновые фактуры – часть драматургии фильма. Звуковая деталь. Тема. Лейтмотив. Экспрессивные возможности шумов в драматургической структуре фильма. Изменение роли шумов и фонов в разные периоды времени становления и развития звукового кинематографа.

Тема 5. Тишина как элемент драматургии

Понятие о тишине в кино как драматургически выразительном приеме. Относительность и многозначность понятия в звуковом решении фильма. Обзор значительных примеров практического воплощения тишины в немом фильме

(С.М. Эйзенштейн), теоретического осмысления на протяжении звукового периода кинематографа (Б. Балаш, З. Кракауэр, З. Лисса, М. Шион и др.). Тишина в контексте развития аудиовизуальных технологий, в ракурсе современных эстетических подходов: «звуковой вакуум», молчание, незвучание, обеззвучивание, пауза.

Тема 6. Музыкальное решение фильмов

Функции музыки в неигровом кино: музыка, передающая состояние, создающая настроение (эмоциональная), музыка, выражающая действие. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в неигровом фильме.

Тема 7. Полевая запись фонограммы

Основные типы записи фонограммы в условиях съемок. Техника и технологии звукорежиссуры. Характер звучания звуковых компонентов. Динамический диапазон, частотный диапазон, акустический отзвук при записи фонограммы.

Тема 8. Модусы звуковых пространств в кино

Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе. Драматургическая роль звучания пространства. Разные виды звучания в кино, реализующие разные режиссерские задачи.

Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике

Звук – элемент драматургии фильма. Вертикальное развитие (вертикальный монтаж). Горизонтальное развитие. Звуковые символы и система их применения в кино. Понятия о динамике фонограммы в структуре фильма. Практическое задание по короткометражному фильму, с выполнением анализа средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

Раздел 3. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ПКО-3)

Тема 10. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера

Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Документы, создаваемые звукорежиссером. Задачи звукорежиссера и согласование их с творческой группой. Поиск звуковой образности, формирование звукозрительных связей, работа с учетом натуральных условий как этап поиска звукозрительной образности.

Тема 11. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции

Формирование звукозрительного образа. Звуковая экспликация и звуковая разработка. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Тема 12. Съёмочный период. Задачи звукорежиссера

Особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателье), фонотечная: технологии, преимущества и недостатки. Звуковые репетиции: громкость звука и высота интонационного посыла. Запись массовых сцен. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки (полевая съемка).

Тема 13. Монтажно-тонировочный период в неигровом кино. Задачи звукорежиссера

Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателье. Способы акустической имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонателье. Имитация звуковых фактур с учетом их акустической совместимости с натурными шумами кадра. Отбор и монтаж фоновых шумов в соответствии с визуальным пространством кадра. Роль фоновых шумов в процессе интеграции различных элементов звуковой сферы эпизода.

Тема 14. Перезапись фильма и сведение анимационных фильмов и фильмов с применением компьютерной графики. Задачи звукорежиссера.

Творческие аспекты процесса перезаписи фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного неигрового фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука. Плановость звука. Идентичность звучания чистой и озвученной фонограмм. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

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.

Основной способ передачи студентам знаний по данной дисциплине – семинарские занятия, в рамках которых значительный акцент делается на анализ фактического

экранного материала с последующим обобщением. Работа в данном режиме требует от студентов большого слухового напряжения и повышенного внимания, т.к. именно детали и настроенность слуха на конкретные фактуры позволяют точно сформулировать особенности средств художественной выразительности в контексте общей драматургии фильма. Поэтому целесообразно проводить семинарские занятия со студентами в различных интерактивных формах:

- лекция проблемного характера,
- выполнение проектов,
- ролевые игры,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

В качестве индивидуального задания предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку интерпретации звуковой кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Курс сопровождается просмотрами и разбором произведений мирового кинематографа.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущая аттестация по данной дисциплине проводится в конце 5 семестра по работе на тему «Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике». Студенты выполняют задание по короткометражному фильму с применением анимации и компьютерной графики, в задании они должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку интерпретации звуковой кинематографической действительности, выполнив анализ средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в конце 6 семестра в форме зачета, контроль осуществляется по выполненным индивидуальным заданиям в виде разработки звуковой концепции, раскрывающей режиссёрский замысел, с последующей защитой и вопросам по темам курса.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС)

Зачет проводится по вопросам из основного курса по вопросам. 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 проектов, выполненных в течение учебного года.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Система средств художественной выразительности звука в период раннего кинематографа. Трансформация представлений о роли музыкального аккомпанемента в раннем немом кино.

2. Появление звука в кинематографе: основные опасения. Оппозиция «говорящий – звуковой». «Будущее звуковой фильма» – «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова.

3. Основные этапы эволюции звукового фильма. Развитие фонографии от стереофонического к пространственному звучанию кинофильмов. Художественный потенциал пространственных систем воспроизведения звука.

4. Внекадровое акустическое пространство фильма.

5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.

6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового фильма.

7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.

8. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съёмочной площадке фильма.

9. Монтажно-тонировочный период фильма. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству фильма.

10. Значение монтажно-тонировочного периода для фильмов.

11. Озвучивание реплик в тонателе. Способы имитации звуковой перспективы.

12. Озвучивание синхронных шумов в тонателе.

13. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур.

14. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи фильмов.

15. Перезапись фильмов. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи фильма.

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

Основная литература:

1. Звук в кино // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
2. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М : МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
3. Попова-Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. – М.: ВГИК, 2017.
4. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа: моногр. / Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). – М.: ВГИК, 2020.
5. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.

Дополнительная литература:

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
 2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М.: Искусство, 1984.
 3. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
 4. Дворниченко О. Гармония фильма. – М.: Москва, 1981.
 5. Кракауэр З. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974.
 6. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М.: Музыка, 1970.
 7. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
 8. Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильма. Заявка // Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. Т. 2. – М.: Искусство, 1964. – С. 315–316.
- 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 рекомендованных фильмов для просмотра:

1. Акварель, Россия, [Великобритания](#), [Германия](#), [Дания](#), [США](#), 2018. Режиссер: В. Косаковский, [док.](#)

2. Александр Невский, СССР, 1938. Режиссер: [С. Эйзенштейн](#)
3. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: А. Тарковский
4. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
5. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
6. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
7. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов
8. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учитель
9. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: А. Тарковский.
10. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг
11. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)
12. Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
13. Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: А. Тарковский /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
14. Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
15. Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров
16. Подборка студенческих фильмов для звукозрительного анализа и обсуждения.
17. Программы - победители конкурса «ТЭФИ».

**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:

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:

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; 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 (МОДУЛЯ)

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом и технологическом подходе. Ключевую роль в овладении материалом курса играет развитие способности студентов к пониманию значения звука в контексте кинопроизведения в целом, осознании его драматургической роли в аудиовизуальных искусствах, специфики возникновения различных стилистических приемов и системы звуковых средств художественной выразительности в процессе развития звукозрительных кинообразов.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится семинарским и практическим занятиям, в ходе которых студенты не только овладевают алгоритмами познавательной деятельности, но и демонстрируют свои творческие способности. Особое место в обучении принадлежит представлению студентами собственной звуковой разработки режиссерской идеи будущего фильма, который они выполняют в рамках практических занятий и самостоятельной работы, и последующего публичного

представления. При анализе каждого фильма обучающиеся должны продемонстрировать методологические знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты, выявлять драматургические закономерности в звуковой партитуре фильма.

Критерий качества усвоения материала курса связан не с усвоением большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки звукозрительных решений фильмов, развитием коммуникативной культуры обучающихся.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____
(название дисциплины)
по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

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)
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 – 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация «Режиссер мультимедиа»

Форма обучения – очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Коварский А.Г., зав. кафедрой

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация «Режиссер мультимедиа»), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-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:

- способен поддерживать должный уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).

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	–	–	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	32	32	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО:	72	72	–	–	–	–	–	–	–
акад. час.									
Общая трудоемкость	2	2	–	–	–	–	–	–	–
з.е.									

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	–	6	–	6	12
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	–	6	–	6	12
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	–	6	–	6	12
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	–	6	–	6	12
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	–	6	–	4	10
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	–	4	–	4	8
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	–	34	–	32	72

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
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	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.
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	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.
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	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.
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	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 повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.

Название раздела	Аннотация раздела
<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 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:

- 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	УК-7
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> <ul style="list-style-type: none"> – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера 	УК-7
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности 	УК-7
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> <ul style="list-style-type: none"> – 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 	УК-7
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> <ul style="list-style-type: none"> – посещение практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов, – сбор и анализ материалов для написания реферата 	
	<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 – теоретическое обоснование позиции по теме реферата – способность аргументировать свою точку зрения 	
	<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 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>	– 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>	– 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>	– 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 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета «Режиссер мультимедиа»
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 ДИСЦИПЛИНЫ

МАСТЕРСТВО АКТЕРА

Название дисциплины

Специальность

Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер мультимедиа

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Арькова Е.Б., доцент

по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ /Яременко Е.Г.

Зам.руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ /Атаман В.В.

Зав.библиотекой _____ /Шипулина В.М.

© 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 ОПОП.
- 1.3 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1. - Структура и организационно-методические данные дисциплины.
- 2.2. – Содержание разделов дисциплины.
 - 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.

- 3.1. – Основная литература.
- 3.2. – Дополнительная литература.

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

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

I.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Дисциплина «Мастерство актера» направлена на всестороннее профессиональное обучение режиссеров. Дисциплина «Мастерство актера» постоянно развивается и совершенствуется, сохраняя традиции русской театральной школы, но при этом учитывая современные тенденции мирового театра и кинематографа.

Цель освоения дисциплины – научить студента создавать художественные образы, зная и понимая все азы профессии, их значение и необходимость. Сочетание теории и практики в ее неразрывности.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Дисциплина «Мастерство актера» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства относится к обязательной части ОПОП ВО. Данный курс предназначен для студентов специальности «55.05.01 – Режиссура кино и телевидения (Режиссер мультимедиа)».

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподается студентам с 1 по 3 курс (1- 6 семестры), на изучение дисциплины отводится 15 зачетных единиц (540 академических часа).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
<p>ПКО-1 Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента</p>	<p><i>Знает:</i> ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.</p>
<p>ПКО-2 Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах</p>	<p><i>Знает:</i> ПКО-2.1. аналитические системы интерактивных проектов; <i>Умеет:</i> ПКО-2.2. глубоко анализировать литературные произведения; ПКО-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта; ПКО-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом); <i>Владеет:</i> ПКО-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.</p>

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины	15 зачетных единицы, 540 часов.						
Вид учебной работы	Количество часов						
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам					
		1	2	3	4	5	6
Практический блок							
<i>Работа с преподавателем (контактные часы)</i>	192	34	30	34	30	34	30
Практический блок:							
Практические занятия	192	34	30	34	30	34	30
Самостоятельная работа:	132	2	6	38	6	2	78
Форма контроля	216	Э (36)	Э (36)	Э (36)	Э (36)	Э (36)	Э (36)
Всего часов:	540	72	72	108	72	72	144

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план курса.

№	Темы	Количество часов						СРС
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем					
			лек.	практ.	лаб.	инд.		
1 курс, 1 семестр								
1	Внимание.	17	-	16	-	-	1	
2	Оценка.	19	-	18	-	-	1	
Экзамен		36						
Итого за 1 семестр:		72		34			2	
1 курс, 2 семестр								
6	Взаимодействие.	16	-	14	-	-	2	
7	Наблюдения.	20	-	16	-	-	4	
Экзамен		36						
Итого за 2 семестр:		72	-	30	-	-	6	
2 курс, 3 семестр								
10	Фантазия.	44	-	16	-	-	28	
11	Работы по произведениям живописи.	24	-	18	-	-	10	
Экзамен		36						
Итого за 3 семестр:		108	-	34	-	-	38	
2 курс, 4 семестр								
15	Работа над отрывками.	30	-	30	-	-	6	
Экзамен		36						

Итого за 4 семестр:		72	-	30	-	-	6
3 курс, 5 семестр							
16	Работа над монологами-наблюдениями	36	-	34	-	-	2
Экзамен		36					
Итого за 4 семестр:		72	-	34	-	-	2
3 курс, 6 семестр							
17	Работа над монологами-наблюдениями	108	-	30	-	-	78
Экзамен		36					
Итого за 4 семестр:		144		30			78
Общая трудоемкость:		540	-	192	-	-	132

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Внимание. (ПКО-1, ПКО-2)

а) Тренировка умения видеть и слышать все, что происходит на площадке, быстро реагировать на изменение ситуации. Форма занятий – групповой тренинг.

б) ПФД (память физических действий). Выполняется бытовое действие с воображаемым предметом. Готовится как домашнее задание, показ и разбор на занятиях.

Тема 2. Оценка. (ПКО-1, ПКО-2)

Действуя в предлагаемых обстоятельствах, студенты создают одиночные этюды, требующие оценки восприятия какого-либо факта или события.

Тема 3. Взаимодействие. (ПКО-1, ПКО-2)

Парные этюды, в которых требуется взаимодействие между партнерами. Подробно разрабатываются предлагаемые обстоятельства, исходное событие, основное событие, развязка конфликта.

Тема 4. Наблюдения. (ПКО-1, ПКО-2)

Поиск интересных типажей и их копирование. Придумывание биографии персонажа, помещение его в предлагаемые обстоятельства. Аналогично готовятся наблюдения за животными. Форма подготовки – домашнее задание, показ и разбор на занятиях.

Тема 5. Фантазия. (ПКО-1, ПКО-2)

«Зерно предмета» - нахождение ключевой характеристики неодушевленного предмета и выражение ее посредством актерского аппарата (я – лампа, я – телевизор). Форма подготовки – домашнее задание, показ и разбор на занятиях.

Тема 6. Работы по произведениям живописи (портреты и групповые картины). (ПКО-1, ПКО-2)

Первые работы, где студенты выступают одновременно и как актеры, и как режиссеры. Цель задания – основываясь на выбранной картине, разгадать замысел художника, «допридумать» предлагаемые обстоятельства, биографии героев, событийный ряд, конфликт и воссоздать «ожившую картину». Форма подготовки – режиссерское решение студентов, осуществляемое под контролем преподавателя.

Тема 7. Работа над отрывками. (ПКО-1, ПКО-2)

Выбор отрывков из литературных произведений или пьес – выбор студентов-режиссеров в рамках, заданных преподавателем (русская классика XIX века, рассказы Чехова, пьесы «театра абсурда» и т.д.). Разбор текста, анализ предлагаемых обстоятельств, событийного ряда, взаимоотношений персонажей. Введение понятий «сверхзадача», «задача», «сквозное действие». Форма подготовки – режиссерское решение студентов, осуществляемое под контролем преподавателя.

Тема 8. Работа над монологами. (ПКО-1, ПКО-2)

Задача данной темы – научить будущего режиссера углубленной работе с актером. Для этого выбирается монолог, раскрывающий внутренний мир героя, и режиссер, совместно с актером, вскрывает глубинную подоплеку его мотивов и поступков и находит ему сценическое воплощение.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение отрывков из отечественной и зарубежной драматургии, разбор конкретных работ. Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебного курса предусмотрены коллективные и индивидуальные психологические тренинги, этюды и импровизации, интерактивное общение в ходе репетиций, разбор конкретных ситуаций, показы на зрительской аудитории с последующим обсуждением на заседании кафедры актерского мастерства с участием педагогов смежной кафедры сценической речи.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература.

1. Волконский С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники. М., Книжный дом «Либрикон», 2012
2. Всеобщая история театра. М., Эксмо, 2012
3. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Атттикус, 2011
4. Станиславский К.С. «Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения». М., АСТ Владимир ВКТ, 2011
5. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания». СПб., Прайм ЕВРОЗНАК, М: Полиграфиздат, 2012

3.2. Дополнительная литература.

1. Бабочкин Б.А. Работа актера в театре, кино и на телевидении. ВГИК, 1972.
2. Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972.
3. Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего. М.: Искусство, 1979.
4. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. — М.: Искусство, 1994.
5. Бежар М. Мгновение в жизни другого. М.: В/О Союзтеатр СТД СССР, 1989.
6. Белинский В. О драме и театре. – М.: Искусство, 1983.
7. Бергман о Бергмане. М.: Радуга, 1985.
8. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М. «Артист. Режиссер. Театр», 2003
9. Бунюэль о Бунюэле. М.: Радуга, 1989.
10. Висконти о Висконти. М.: Радуга, 1990.
11. Волконский С. М. Выразительный человек. СПб изд. Аполлона, 1913.
12. Волконский С.М. Человек на сцене. СПб изд. Аполлона, 1912.
13. Герасимов С.А. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. / Всесоюзная конференция работников кинематографии. М.: 1959.
14. Герасимов С.А. Собр. соч.: В 8-х т. М.: Искусство, 1982-1984.
15. Гоголь и театр. М., 1952.
16. Голубовский Б. Наблюдение. Этюд. Образ. М.: ГИТИС, 2001
17. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003
18. Дидро Д. Парадокс об актере. Л-М.: Искусство, 1938.
19. Довженко А.П. Собр. соч.: В 4-х т. М.: Искусство, 1966-1969.
20. Ершов П.М. Искусство толкования: В 2-х т. — Дубна, 1997.
21. Из истории французской киномысли. М.: Искусство, 1988 .
22. Кино Италии. Неореализм. М.: Искусство, 1989.

23. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. 3-е издание. – М.: Искусство, 1982.
24. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — 2-е изд. – М.: ВТО, 1984
25. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера./ 3-е испр. изд. – М.: ВТО, 1970.
26. Козинцев Г.Л. Собр. соч.: В 5-ти т. Л.: Искусство, 1982.
27. Колязин В. Таиров, Мейерхольд и Германия. М.: ГИТИС, 1998.
28. Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. М.: Искусство, 1988.
29. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. — М., 1995.
30. Кулешов Л.В. Теория. Критика. Педагогика. Собр. соч.: В 3-х томах. – М.: Искусство, 1987-88.
31. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М.: Искусство, 1968.
32. Мир и фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991.
33. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. М.: Искусство, 1981.
34. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. М.: Правда, 1989.
35. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. Л.: ГАИЛ, 1934.
36. Пудовкин В.Э. Собр. соч.: В 3-х т. М.: Искусство, 1975.
37. Пушкин и театр. М., 1953.
38. Салтыков-Щедрин М.Е. О литературе и искусстве. М.: Искусство, 1953.
39. Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8-ми т. М.: Искусство, 1954-1961.
40. Таиров А.Я. Записки режиссера. М.: ВТО, 1970.
41. Чернышевский Н.Г. Эстетика. Литература. Критика.—Л.: Наука, 1979.
42. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2-х томах. Том 4: Об искусстве актера. — М.: Искусство, 1995.
43. Эйзенштейн С.М. Избр. произведения: В 6-ти т. М.: Искусство, 1968.
44. Эйзенштейн С.М. Планировка места действия на материале "Кавказского пленника" Пушкина: Лекции С.М. Эйзенштейна во ВГИКе. – М.: Музей кино, 1999 г.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

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

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» договор №: 4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор №: Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.
<https://e.lanbook.com/>

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.21

ЭБС «Айсбук» контракт №: 25-03/21К/186-21-У от 19.11.2021г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория

Осветительная аппаратура

Одежда сцены

Музыкальная и видеоаппаратура

Мебель рабочая (одинаковые стулья по количеству студентов и педагогов)

Мебель, элементы декорации, костюмы, парики, грим для отрывков.

Ролл ставни

Шкафы для хранения реквизита, одежды, бутафории.

**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.

**ФОНДОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЛОСОФИЯ»**

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссер мультимедиа

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 № 733 от 01. 08. 2017 г. по направлению подготовки **55.05.01** «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист).

Фонд оценочных средств 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, ОПК-1, ОПК-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: - лекции (проблемные лекции, лекция-беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - обсуждение проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3
	<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, 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 литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- 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.	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
	<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 - способность самостоятельно анализировать философские понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - в процессе дискуссии 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	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	УК-6	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4	ОПК-3	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 «Философия» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение,
- задание для самостоятельной работы,
- экзамен.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение философской 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 студенты оппонируют и вносят свои дополнения.

Такой метод развивает не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

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. Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый в условиях, когда приходится выполнять работу в сжатые сроки.

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 понимание вопроса, творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в анализе и аргументации

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. Задания для самостоятельной работы.

В качестве практического контрольного задания для оценивания результатов обучения засчитывается составление инструментария тематического опроса и/или участие в его проведении.

1.6.2. Примерный перечень тематики обсуждений

1. «Искусство счастья» в философии А. Шопенгауэра.
2. «Истинная мораль» и идея «сверхчеловека» в работе Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».
3. «Русский космизм» как феномен теоретического осмысления перспектив развития человечества.
4. «Тектология» А. Богданова и современные представления о сложных социальных системах.
5. «Философия инструментализма» Д. Дьюи.
6. Абсолютный идеализм и диалектика Г.В.Ф. Гегеля.
7. Аврелий Августин о природе человека.
8. Агностицизм Д. Юма.

9. Антиномии «чистого разума» в философии И. Канта.
10. Античная атомистическая философия.
11. Античная философия: от мифа к логосу. Открытие понятийного мышления как метода философии.
12. Античные киники и современный цинизм.
13. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
14. Биологическое и социальное в человеке, их соотношение и взаимосвязь.
15. Бытие как фундаментальная категория философии.
16. Взаимодействие цивилизаций и стратегия будущего.
17. Взаимосвязь научных и технических революций.
18. Виды познания и их особенности.
19. Виртуальная реальность: современные научные и философские исследования.
20. Влияние идей православия на русскую философию.
21. Влияния «интуитивизма» А. Бергсона на разработку теории кино.
22. Возникновение и эволюция общества и государства в марксистской концепции. По работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
23. Глобальные проблемы современности: происхождение, характер, взаимосвязь, пути решения.
24. Государство и его роль в истории. По работе Вл. Соловьева «Значение государства».
25. Государство и личность. По работе К. Ясперса «Духовная ситуация нашего времени».
26. Гуманизм и тоталитаризм, гуманизм и демократия: проблемы и противоречия.
27. Движение и развитие как формы существования природы и социума.
28. Детерминизм и индетерминизм.
29. Диалектика и ее исторические формы.
30. Динамика общественного развития. Эволюция и революция.
31. Единство и противоположность научного и религиозного мировоззрения.

32. Закономерности процесса общественного развития.
33. Значение немецкой классической философии для современности.
34. Идеал общественного устройства в «Афинской политике» Аристотеля.
35. Идеиные установки философии позитивизма в современной науке.
36. Идея «Золотого Века» в философии Ж.-Ж. Руссо.
37. Информационная революция и становление информационного общества.
38. Иррационализм в западноевропейской философии XIX в.
39. Истина, познание и нравственность в философии А. Шопенгауэра.
40. Исторические формы мировоззрения.
41. Конфуцианство о путях достижения Гармонии.
42. Концепции интерпретации, понимания и объяснения в философской традиции герменевтики.
43. Концепция «идеального государства» в философии Платона.
44. Концепция «индустриального» и «постиндустриального общества» в современной социальной философии.
45. Кризис гуманизма в условиях индустриального и информационного общества.
46. Критика западной цивилизации в философии Вл. Соловьева.
47. Кьеркегор С. и его вариант «поворота к субъективности».
48. Материализм, нигилизм и позитивизм в русской философии XIX в.
49. Материалистическое понимание истории (К. Маркс).
50. Материальное и духовное производство.
51. Место психоанализа в современной философии.
52. Место России в мировом цивилизационном процессе.
53. Место философии в системе культуры и её социальные функции.
54. Методологическая и мировоззренческая функции философии.
55. Мировоззрение и его исторические типы: мифология, религия, философия.
56. Наука как форма духовной деятельности: специфика и функции.
57. Нравственные идеи христианства и современный кинематограф.
58. Шпенглер О. о кризисе европейской культуры.
59. Общественное сознание и его структура.

60. Общественный прогресс и его критерии.
61. Основные идеи феноменологической философии.
62. Основные категории диалектики.
63. Основные понятия и принципы синергетики.
64. Основные формы существования пространства и времени в структуре бытия.
65. Особенности средневековой христианской философии.
66. Чаадаев П.Я. об особенностях развития государства, общества и личности в истории России.
67. Пантеизм Б. Спинозы.
68. Позитивизм как мировоззренческая установка «опытного» естествознания.
69. Понимание личности в философии и психологии.
70. Понимание природы государства в философии русского анархизма (М. А. Бакунин, П.П. Кропоткин, П.Н. Ткачѳв).
71. Понятие свободы в философской концепции Ж-П. Сартра.
72. Понятие ноосферы в концепции В.И. Вернадского.
73. Практика как критерий истины.
74. Представления о государстве и праве в учении утопического социализма (Т. Кампанелла «Город Солнца», Т. Мор «Утопия»).
75. Принцип относительности знания и проблема достоверности знания.
76. Природа научных революций, их причины, структура и роль в общественном развитии.
77. Проблема антропогенеза. Альтернативные концепции происхождения человека.
78. Проблема Бытия в философии Парменида.
79. Проблема жизни и смерти в истории философии.
80. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь. Неопределенность.
81. Проблема человека в буддизме и христианстве.
82. Проблема человека в западноевропейской философии XIX-XX века.
83. Проблема человека в русской философии.
84. Проблема эволюции личности в философии Н.А. Бердяева.
85. Прогресс и регресс в эволюции социального бытия.

86. Развитие идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева.
87. Развитие науки и проблема социального прогресса.
88. Рационализм Р. Декарта.
89. Религиозная, научная и философская концепции смысла жизни.
90. Роль философии в жизни человека и общества.
91. Русская идея в философии В.С. Соловьева.
92. Русская идея в философии Н.А. Бердяева.
93. Русская религиозная философия конца XIX - первой половины XX в.в.
94. Русский марксизм конца XIX - начала XX вв.
95. Сенсуализм в учении о познании Д. Локка.
96. Смысл и назначение истории в философии К. Ясперса.
97. Современные концепции общественного развития.
98. Современный гуманизм и проблема трансгуманизма.
99. Сознание, его происхождение и сущность.
100. Социально-исторические предпосылки возникновения философии Нового Времени.
101. Социально-политические идеи эпохи Возрождения. Макиавелли.
102. Социально-философские аспекты концепции инока Филофея «Москва-третий Рим».
103. Социально-философские взгляды Ж.-Ж. Руссо.
104. Социально-философские взгляды русских народников.
105. Социально-философские взгляды Т.Гоббса. По работе «Левиафан».
106. Становление нового подхода к пониманию природы общества и государства в философии Нового времени.
107. Становление цивилизационного подхода в культурно-исторических исследованиях в России и на Западе.
108. Структурная антропология К. Леви-Стросса.
109. Субъективный идеализм и агностицизм Д. Беркли.
110. Сущность науки в философии неопозитивизма.
111. Теория "осевого времени" К. Ясперса.
112. Теория «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского.

113. Теория локальных культур и цивилизаций А. Тойнби.
114. Техносфера и современное информационное общество.
115. Учение Аристотеля о материи и форме.
116. Учение о «творческой эволюции» А. Бергсона.
117. Учение Платона об «эйдосах».
118. Учение софистов об истине и критика его Сократом.
119. Бэкон Ф. и теория экспериментирующего познания.
120. Философия неокантианства.
121. Философия Сократа.
122. Философия Всеединства В. Соловьева.
123. Философия и этика Конфуция.
124. Философия истории «славянофилов» и «западников».
125. Философия французского Просвещения.
126. Философия эпохи Возрождения.
127. Философская концепция «конца истории» Ф. Фукуямы.
128. Философская традиция герменевтики в XX в.
129. Философская традиция иррационализма в западноевропейской философии XIX в.
130. Философские идеи «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона.
131. Философские аспекты этногенеза. Основные концепции.
132. Философские вопросы власти и насилия, войны и мира.
133. Философские идеи в «Исповеди» Аврелия Августина.
134. Философские идеи в современном кино.
135. Философские идеи в творчестве А. Тарковского.
136. Философские идеи в творчестве С. Эйзенштейна.
137. Философские идеи Гераклита.
138. Философские идеи постмодернизма.
139. Философские идеи сборника «Вехи».
140. Философские концепции структурализма и постструктурализма.
141. Философские проблемы взаимодействия языка и мышления.

142. Философское значение концепции архетипов К. Юнга.
143. Философское учение даосизма.
144. Христианство и философия.
145. Художественная правда и проблема документальности. Философский анализ.
146. Человек в компьютеризованном мире: социокультурный и психологический аспекты проблемы.
147. Человек и природа. Исторические формы отношения человека к природе.
148. Человек как предпосылка и результат истории.
149. Человечество как планетарное явление. Понятие «ноосферы» и «техносферы».
150. Чувственный опыт и рациональное мышление: их основные формы и способы взаимодействия. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь.
151. Экзистенциализм М. Хайдеггера: предмет и задачи философии.
152. Экологические проблемы современности. Пути выхода из кризиса.

Список тем может быть дополнен по усмотрению преподавателя и по желанию студентов. Студенты могут самостоятельно выбрать философскую проблему и изложить ее в реферате, предварительно согласовав его название с преподавателем.

1.6.3. Примерный перечень тематики вопросов к экзамену

1. Что такое философия?
2. Неомарксизм Франкфуртской школы
3. Философское и научное мышление.
4. Хайдеггер и Ясперс
5. Философия и мифология.
6. Структурализм и постструктурализм.
7. Философия и искусство.
8. Экзистенциализм Сартра.
9. Материализм как философская позиция.
10. Русская религиозная философия конца 19 - начала 20 века: основные идеи и представители.
11. Идеализм и его исторические формы.

12. Достоевский как философ.
13. Агностицизм и его представители.
14. Образ России в философии славянофилов
15. Проблема развития в диалектике.
16. Исторические судьбы марксизма.
17. Проблема бытия в философии досократиков.
18. Анализ исторического процесса в философских работах Маркса.
19. Философские идеи Гераклита Эфесского.
20. Историческая эволюция позитивизма.
21. Атомизм в античности и в Новое время.
22. Ницше.
23. Платоновская теория идей.
24. Волюнтаризм Шопенгауэра.
25. Идеальное государство Платона.
26. Идеалистическая диалектика Гегеля.
27. Сократ как философ.
28. Критическая философия Канта.
29. Эпикурейцы и стоики.
30. Философия Просвещения.
31. Метафизика Аристотеля.
32. Учение о происхождении государства в метафизике 17 века.
33. Политическая философия Аристотеля.
34. Сенсуализм Локка.
35. Основные черты и проблемы схоластики.
36. Декарт как философ.
37. Философия Фомы Аквинского.
38. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.
39. Философия Возрождения.
40. 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

«_____» _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»

Направление подготовки

55.05.01 — Режиссура кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника

Режиссёр мультимедиа

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2024

Автор - Зуйков В. С., кандидат философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История религий» **одобрен** на заседании кафедры истории и философии протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ / Андреев А.Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М.Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История религий»**

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.		
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
	ОПК-1	
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); - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ОПК-1
	<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
	<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 роли религии в жизни общества; - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов, связанных с историей религий; - выполнение заданий по самостоятельной работе.	ОПК-1
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 литературы); - 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 занятии; - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций; - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия; - успешное выполнение заданий для самостоятельной работы.
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% 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	<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 религиозные идеи.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников; - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества; - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, умение выделять содержание религиозных идей и мотивов в художественной ткани анализируемого произведения искусства и правильно его интерпретировать; - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений; - 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-1	Обсуждения 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 «История религий» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение,
- задание для самостоятельной работы,
- зачёт.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного преподавателем 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 режиссёра, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение социокультурных механизмов взаимодействия

религиозного сознания и творческой деятельности 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 оппонируют 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.

Зачет

Проходит в форме ответа на билет, сформированный путем случайной выборки вопросов из списка, одобренного на заседании кафедры.

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 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.

1.5.2. 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.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачета)

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* - студент показывает достаточные знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные 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.

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.

3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
- 10.Смысл жизни и смерти в религии.
- 11.Религия и национальное само сознание.
- 12.Религия и социальные проблемы.
- 13.Религия и война.
- 14.Религия и семья.
- 15.Религия и политика.
- 16.Возникновение буддизма.
- 17.Буддистская философия и практика.
- 18.Восточные религии на Западе.
- 19.Зороастризм.
- 20.Библия как произведение литературы.
- 21.Библия и её история.
- 22.Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
- 23.Социальные проблемы в Библии.
- 24.Государство и религия в Библии.
- 25.Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
- 26.Авраамические религии.
- 27.Женщина в Библии.
- 28.Героическая тема в Библии.
- 29.Мессианская тема в Библии.
- 30.Библия и право.
- 31.Библейские сюжеты в кино.
- 32.Ветхозаветные апокрифы.

- 33.Иудаистский ритуал.
- 34.Структура Талмуда.
- 35.Разделение иудаизма и христианства.
- 36.Происхождение христианства.
- 37.Апостол Павел.
- 38.Начало христианской церкви.
- 39.Отношение православия и католицизма в истории.
- 40.Протестантизм и экономика.
- 41.Судьба: неизбежность или свобода. Свобода в воли в религиях мира.
- 42.Инквизиция в истории Западной церкви.
- 43.Героические образы Библии.
- 44.Русское сектантство.
- 45.Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
- 46.Мученики Русского православия.
- 47.Юродивые в православной традиции.
- 48.Ислам и политика.
- 49.Отношение ислама к религиям мира.
- 50.Исламский фундаментализм.
- 51.Социальные отношения в исламе.
- 52.Христианские праздники.
- 53.Мусульманские праздники.
- 54.Иудаистские праздники.
- 55.Буддийские праздники.
- 56.Религия и национальные самосознания.
- 57.Отношение к греху в религиях мира.
- 58.Религиозные сюжеты в кино.
- 59.Современные религиозные течения.
- 60.Тоталитарные секты.
- 61.Экуменизм.
- 62.Религия и война.

63. Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
64. Красота в религиозном восприятии.
65. Коран как произведение религиозного искусства.
66. Смысл и цели православия искусства.
67. Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
68. Религия и современные научные теории мироустройства.
69. Религия и глобализация.
70. Религиозный мессианизм в политической традиции.
71. Христианство и государство.
72. Иудаизм.
73. Христианские ереси.
74. Начало христианского Богословия.
75. Христианство в кино.
76. Христианские праздники.
77. Борьба за христианский символ веры.
78. Гонения на христиан.
79. Католицизм.
80. Протестантизм.
81. Православие.
82. Крещение Руси.
83. Литература нового завета.
84. Христианская эсхатология.
85. Эволюция образа дьявола в христианстве.
86. Раскол русской церкви.
87. Секты в России.
88. Ислам.
89. Ислам и политика.
90. Современные религиозные течения.
91. Религия и музыка.
92. Религиозная эклектика.

93. Религия в современном мире.
94. Неоязыческое движение.
95. Современные секты.
96. Религия и коммерция.
97. Смысл истории в христианстве.
98. Теодицея в христианстве.
99. «Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Религия и культурно-психологические проблемы человека.
2. Проблема понимания Западом Востока.
3. Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения.
4. Отношения между Богом и человеком.
5. Исторический фон возникновения христианства.
6. Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным.
7. Особенности исламского вероучения.
8. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.
9. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре.
10. Современные религиозные течения и секты.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов для зачета.

1. Первобытная религия, её особенности
 - a) анимизм
 - b) тотемизм
 - c) фетишизм
 - d) табуизм
 - e) религия и магия.
2. Религии Древнего Китая – их происхождения и специфика.
 - a) Конфуцианство.
 - b) Даосизм.

с) Буддизм.

д) Отношение этих систем между собой и мировыми религиями.

3. Индуизм. История и этапы становления.
4. Течения в индуизме.
5. Буддизм. История и цели буддизма. Философия и практика буддизма. Течения в Буддизме. Буддизм на Западе.
6. Зороастризм. История и цели зороастризма, влияние зороастризма на другие религии.
7. Истоки авраамических религий, их цели, сходства и отличия. Связь с другими религиями Востока.
8. Иудаизм. История, особенности, литература. Философия и практика.
9. Библия. Её структура, этапы её становления, связь с историей.
10. Происхождение христианства, его отделение от иудаизма, отношение к государству и обществу.
11. Начало христианского богословия, становление символа веры.
12. Новый Завет. Его структура, мораль и главные идеи.
13. Католицизм. История, основные черты и структура.
14. Протестантизм. Происхождение течения и его особенности.
15. Православие – основа догматики и истории, отличия от католицизма и протестантизма.
16. Православие в России. История отношения с государством.
17. Первые русские святые. Течения в XIV-XV веках. Влияние на культуру.
18. Старообрядчество.
19. Секты в современной России.
20. Ислам: история, литература, течения.
21. Современные неорелигиозные течения.

**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

МАСТЕРСТВО АКТЕРА

Название дисциплины

Специальность

Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер мультимедиа

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

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.	ПКО-1; ПКО-2	
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: - практические занятия, направленные на познание элементов актерского мастерства - обсуждения по темам воспитания и творчества актера определенного направления - выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений	ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению вопросов, возникающих в процессе освоения элементов актерского мастерства - выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений - разработка теоретической основы понимания актерского мастерства	ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических основах понимания актерского мастерства - проверка навыков исследовательской работы по темам воспитания и творчества актера определенного направления - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: этюдов, практических упражнений	ПКО-1; ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> - посещение практических занятий	

	Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - активное участие в обсуждении проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства - наличие выполненных творческих заданий: этюдов, практических упражнений
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности выполнения творческих заданий - степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства - успешное выполнение этюдов, практических упражнений
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 - активное участие в обсуждении проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства выполнена самостоятельно - 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 элементы актерского мастерства
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов - представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского 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 актерскому мастерству - творческие 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. 5	ПКО-1	Обсуждения Творческие задания Экзамен
2. 6	ПКО-2	Обсуждения Творческие задания Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Мастерство актера» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Экзамен

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений и этюдов. Тема практических упражнений и этюдов определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами. Этюды могут быть в этом разделе как одиночные, так и групповые.

Основными видами творческих работ являются: этюды, практические упражнения.

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 актера.

Экзамен

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Мастерство актера» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка *«отлично»* основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка *«хорошо»* выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка *«удовлетворительно»* выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка *«неудовлетворительно»* выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнениях в способностях обучающегося к обучению.

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» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, этюдов, отрывков из литературных и драматургических произведений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

1. Любое простое бытовое действие с воображаемым предметом.
2. Одиночный этюд, созданный студентом в предлагаемых обстоятельствах.
3. Сочиненные и подробно разработанные предлагаемые обстоятельства, исходное событие и противоположные задачи действующих спонтанно в живом процессе.
4. Через свое тело, пластику, психофизику оживление какого-либо неодушевленного предмета.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Внимание.

Тема 2. Оценка.

Тема 3. Взаимодействие.

Тема 4. Наблюдения.

Тема 5. Фантазия.

Тема 6. Работа над ролью в отрывках.

Тема 7. Работа над ролью в актах из пьес.

Тема 8. Работа над дипломными спектаклями.

1.6.3 Примерный перечень тематики зачетных и экзаменационных заданий.

1. Воплощение через актеров полноценных образов
2. Работа над водевилем, музыкальной комедией.
3. Музыкальные пародии
4. Разработать и показать на площадке небольшой отрывок из драматургического или литературного произведения
5. Этюды на оценку факта