

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 54.05.03 «Графика»

Специализация: Художник мультипликационного фильма

Форма обучения: очная

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

Москва, 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН
специалитета по специальности 54.05.03 Графика
Специализация № 6 Художник мультипликационного фильма

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	Эстетика	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.04	Основы государственной культурной политики Российской Федерации	Истории и философии
Б1.О.05	Основы финансовой грамотности	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.06	Антикоррупционное поведение	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.07	Безопасность жизнедеятельности	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.О.08	Авторское право	Продюсерского мастерства
Б1.О.09	История русского изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.10	История зарубежного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.11	Иностранный язык	Русского и иностранных языков
Б1.О.12	История литературы	
Б1.О.12.1	История зарубежной литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.12.2	История русской литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.13	История кино	
Б1.О.13.1	История отечественного кино	Киноведения
Б1.О.13.2	История зарубежного кино	Киноведения
Б1.О.14	ОКМ (основы кинематографического мастерства)	
Б1.О.14.01	Основы кинорежиссуры	Режиссуры игрового фильма
Б1.О.14.02	Кинодраматургия	Драматургии кино
Б1.О.14.03	Основы кинооператорского мастерства	Кинооператорского мастерства
Б1.О.15	Рисунок	Рисунка и живописи
Б1.О.16	Живопись	Рисунка и живописи
Б1.О.17	Общий курс композиции	Рисунка и живописи
Б1.О.18	Перспектива	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.19	Дисциплины специализации	

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.19.01	Мастерство художника мультипликационного фильма	Мастерства художника фильма
Б1.О.19.02	Основы изобразительного мультдвижения	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.19.03	Компьютерная графика	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.20	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
Б1.В.01	Технология живописных и графических материалов	Рисунка и живописи
Б1.В.02	Пластическая анатомия	Рисунка и живописи
Б1.В.03	Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)	Рисунка и живописи
Б1.В.04	История материальной культуры	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.В.05	Основы архитектуры	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.В.06	История искусства анимации	Режиссуры анимационного фильма
Б1.В.07	Техника профессиональной безопасности	Мастерства художника фильма
Б1.В.08	Искусство XX-XXI вв.	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.В.09	Теория музыки и музыка в мультфильме	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.В.ДВ.01	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01	
Б1.В.ДВ.01.01	Антология современной анимации	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.ДВ.01.02	Информационные технологии аудиовизуального искусства	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.ДВ.02	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02	
Б1.В.ДВ.02.01	Звуковое решение фильма	Звукорежиссуры
Б1.В.ДВ.02.02	Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования	Истории и философии
Б1.В.ДВ.03	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03	
Б1.В.ДВ.03.01	Основы мультрежиссуры	Режиссуры анимационного фильма
Б1.В.ДВ.03.02	Основы мультдвижения кукол	Мастерства художника фильма
Б1.В.ДВ.04	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04	
Б1.В.ДВ.04.01	Компьютерная анимация	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.ДВ.04.02	Рисованная анимация	Мастерства художника фильма
Б1.В.ДВ.05	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05	

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.В.ДВ.05.01	Теория и практика монтажа	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.ДВ.05.02	Нелинейный монтаж	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.ДВ.06	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06	
Б1.В.ДВ.06.01	История костюма	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.В.ДВ.06.02	История мебели	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.В.ДВ.07	Элективные дисциплины по физической культуре и спорту	
Б1.В.ДВ.07.01	Общая физическая подготовка	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.07.02	Волейбол	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.07.03	Настольный теннис	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.06.04	Адаптационная физическая культура	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Блок 2. Практика		
Обязательная часть		
Б2.О.01(У)	Учебная практика – Творческая практика	Рисунка и живописи
Б2.О.02(У)	Учебная практика – Ознакомительная практика (копийная)	Рисунка и живописи
Б2.О.03(П)	Производственная практика – Музейная практика(выездная)	Мастерства художника фильма
Б2.О.04(П)	Производственная практика – Научно-исследовательская работа Музейная практика	Мастерства художника фильма
Б2.О.05(П)	Производственная практика – Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	Мастерства художника фильма
Б2.О.06(Пд)	Преддипломная практика	Мастерства художника фильма
Блок 3. Государственная итоговая аттестация		
Обязательная часть		
Б3.01	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	Мастерства художника фильма
Б3.02	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	Мастерства художника фильма
Факультативы		
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
ФТД.01	Технология анимации	Анимации и компьютерной графики
ФТД.02	Актерское мастерство и пантомима	
ФТД.03	Технологии в искусстве	Мастерства художника фильма
ФТД.04	Семинар современного отечественного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
ФТД.В.01	Основы военной подготовки	Специальной физической подготовки и охраны здоровья

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ МУЛЬТРЕЖИССУРЫ

**Направление подготовки, 54.05.03 ГРАФИКА
специальность**

Специализация Художник мультипликационного фильма

Форма обучения очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы мультирежиссуры» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 ГРАФИКА, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013.

Специализация программы специалитета – «Художник мультипликационного фильма»

Автор: Н.Б.Дабижа, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры «Режиссура анимационного фильма»
(название кафедры)

Протокол № 6 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б.Дабижа
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов
(подпись)

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

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 - 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
 - 2.2. Тематический план курса
 - 2.3. Содержание дисциплины
 - 2.4. Занятия с применением инновационных форм

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. АДАПТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Основы мультрежиссуры» – ознакомить обучающихся с многообразием идей, изобразительных, игровых и звуковых решений, научить будущих художников мультипликационного фильма формулировать замысел в законченной форме, используя все возможные выразительные средства: литературу, изображение, движение, ритм, кинокомпозицию, звук, технологию.

Задачи дисциплины:

- ознакомить обучающихся с основными составляющими мультипликационного произведения: кинодраматургия, изображение, композиция кадра, сцены, эпизода, композиция фильма, движение, ритм, жест, деталь, монтаж (виды, формы, приемы), звуковая партитура;
- научить создавать режиссерский сценарий, экспликацию, раскадровку, аниматик;
- дать знания о жанрах, формах и техниках современной анимации и компьютерной графики;
- дать представление об анимационном времени, образной системе в режиссерском решении фильма.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы мультрежиссуры» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору, изучается на 6 курсе, в семестре В.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения дисциплины «Мастерство художника мультипликационного фильма».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

Дисциплина формирует следующие компетенции обучающегося:

Таблица 1

Код	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1	Способен профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий	ПКО 1.1 - Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства и мультипликации ПКО 1.2 - Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,

Код	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного и мультипликации, используя специфику их выразительных средств	используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области мультипликации ПКО 1.3 - Способен владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного мультдвижения ПКО 1.4 - Способен работать с современными компьютерными технологиями и программами в области мультипликации
ПКО-2	Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области графического изобразительного искусства и мультипликации	ПК-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений графического изобразительного искусства и мультипликации на различных этапах их создания ПК-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области графического изобразительного искусства и мультипликации ПК-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПК-2.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3	Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области графического изобразительного искусства и мультипликации	ПК-3.1. Знает основные явления и процессы в графическом изобразительном искусстве и мультипликации, причинно-следственные связи и их взаимодействия ПК-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника мультипликационного фильма ПК-3.3. Организует насыщенный художественными поисками продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области графического изобразительного искусства и мультипликации

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов													
	Всего	В том числе по семестрам:												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–
Лекции	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–
Практические занятия	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	–
2. Самостоятельная работа обучающегося	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
ИТОГО:	акад. час.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	–
Общая трудоемкость	з.е.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–

2.2. Тематический план курса

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия, в том числе		Сам. работа
		Лекции	Практ.	
Тема 1. Тема как выражение личности автора	4	1	–	3
Тема 2. Сюжет. Источники сюжета	4	1	–	3
Тема 3. Первые этапы работы над фильмом, их последовательность	6	1	2	3
Тема 4. Конфликт как основа построения и развития сюжета	6	1	2	3
Тема 5. Особенности и виды драматургических ходов	7	1	2	4
Тема 6. Композиция эпизода	7	1	2	4
Тема 7. Монтаж как средство создания целого, передачи содержания	7	1	2	4
Тема 8. Музыкальная драматургия фильма	7	1	2	4
Тема 9. Особенности шумового звучания фильма	9	3	2	4
Тема 10. Производственный план и система просчета всех компонентов фильма во временных рамках	9	3	2	4
Форма промежуточной аттестации - зачет	6			
ИТОГО	72	14	16	36

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Тема как выражение личности автора

В чем заключается авторское мировоззрение. Поиск и выбор темы.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 2. Сюжет. Источники сюжета

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

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 3. Первые этапы работы над фильмом, их последовательность

Замысел, выбор темы, сбор материала. Режиссерская тетрадь как необходимый инструмент в работе над сбором материала, формирования замысла будущего фильма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 4. Конфликт как основа построения и развития сюжета

Конфликт как основная эмоциональная и смысловая составляющая действия.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 5. Особенности и виды драматургических ходов

Сюжетная линия, ее ограничения, последовательность, простота, сложность и множественность. Параллельность и пересечение сюжетных линий. Завязка сюжета, его развитие. Активность и пассивность действия. Кульминация, ее место и время. Сюжетные элементы: флэшбэк, рефрен. Развязка. Пауза. Финал.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 6. Композиция эпизода

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

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 7. Монтаж как средство создания целого, передачи содержания

Функции, виды и принципы монтажа по Эйзенштейну. Последовательный, параллельный, контрастный, образный монтаж. Метрический, ритмический, тональный и обертоновый монтаж.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 8. Музыкальная драматургия фильма

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

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 9. Особенности шумового звучания фильма

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

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 10. Производственный план и система просчета всех компонентов фильма во временных рамках

Способы расчета времени, необходимого для прохождения всех этапов создания фильма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

По данной дисциплине применяются следующие формы обучения:

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

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

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

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: Материалы V международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры», 7-8 октября 2009 г. / Науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. – М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. Кривуля Н.Г. История анимации: Учебно-методическое пособие. – М.: ВГИК, 2012. - 68 с.
3. Кривуля Н.Г. Ожившие тени волшебного фонаря. – Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. /Рек. Упр. учеб. заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в качестве учебного пособия для студентов киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. – М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
5. Кулешов Л.В. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999. - 261 с.
6. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги «Лекции по искусству анимации»: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
7. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
8. Райт Д.Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development: Методические указания / Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов. – М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
9. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973. - 254 с.
10. Ромм М.И. Монтажная структура фильма: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 1981. - 85 с.
11. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм: Учебное пособие / Авт. предисл. С.М. Соколова. – М.: ВГИК, 2014. - 300 с.
12. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005. - 111 с.
13. Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: Дневник ученика. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.
14. Эйзенштейн С.М. Избранные статьи / Ред.-сост., авт. вступ. статьи и примеч. Р.Н. Юренев. – М.: Искусство, 1956. - 455 с.
15. Эйзенштейн С.М. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998. - 193 с.
16. Эйзенштейн С.М. Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост., автор предисл. и коммент. Н.И. Клейман. – М.: Музей кино; 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

Таблица 4

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает оборудованными учебными аудиториями.

Таблица 5

№ аудитории	Оборудование в аудитории	Кол-во
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки	4
	- Компьютер для съёмки № 2000000048796	4

№ аудитории	Оборудование в аудитории	Кол-во
	-GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500ВА -Затемнение окон -Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования - Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	3 6 1 2 15

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

7. АДАПТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Технологии индивидуализации обучени: 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).

Условия для преподавания дисциплины инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья:

- 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).

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

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 зачету, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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, 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 по темам - самостоятельная работа обучающихся	ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка практических навыков; - выполнение творческих заданий.	ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<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.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- посещаемость не менее 90% практических занятий

	базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	<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 анимационного 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 мультрежиссуре - 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
ПКО-1	Обсуждения Творческое задание Зачет
ПКО-2	Обсуждения Творческое задание

Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	Зачет
ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Зачет

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

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

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся 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.

Творческое задание

Творческое задание предполагает создание коротких анимационных роликов на свободную тему (по выбору обучающегося).

Основной задачей творческого задания является формирование знаний мультирежиссуры и умений включиться в творческо-производственный процесс на любом этапе его проведения.

Зачет

Проходит в форме демонстрации и защиты самостоятельно выполненного творческого задания (короткого анимационного ролика на свободную тему).

Шкалы оценивания результатов обучения

Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение

аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

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 педагога.

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 заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине.

Критерии оценки промежуточной аттестации – зачета

Оценка **«зачтено»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу при создании и защите короткого анимационного ролика.

Оценка **«незачтено»** выставляется обучающемуся, потерпевшему творческую неудачу в процессе создания и при защите короткого анимационного ролика.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Музейная практика (концентрированная)»

Специальность/направление – 54.05.03 Графика

(Художник мультипликационного фильма)

Квалификация/степень выпускника – специалист

Форма обучения – очная.

Москва

2024

Составитель – профессор Соколов С.М.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО»
утвержденного приказом Министерства образования и науки

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства
художника протокол № 1 от «25» сентября 2024 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ	
ГЛОССАРИЙ	4
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	5
1.1 Цели освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО	5
1.3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
2.1 Организационно-методические данные дисциплины	8
2.2 Тематическое содержание дисциплины	9
• Содержание дисциплины по видам занятий	9
• Содержание самостоятельной работы студента	13
3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	13
3.1 Основная литература	13
3.2. Дополнительная литература	13
3.3 Список фильмов рекомендованных к просмотру	16
3.4 Интернет источники	20
4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	20
5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ	21
<i>Текущий контроль и промежуточная аттестация</i>	21
5.1 Организация текущего контроля	21
5.2 Итоговый контроль	21
5.3 Фонд оценочных средств	21
6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ	21
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ	21
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ	22

Глоссарий

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.).

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода 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.

Примерная основная образовательная программа (ПООП). Примерная основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины. Примерные программы размещены на сайте ВГИКа.

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. №1428:

Основой освоения данной дисциплины является ознакомление и изучение на примере существующих архитектурно-музейных комплексов, ансамблях городской застройки и отдельных памятников архитектуры с XVII по XX век, исторического наследия и отличительных особенностей всех известных стилей и архитектурных направлений.

Задачами ее являются:

- ознакомление с лучшими образцами изобразительного искусства и архитектуры на примерах отечественной и зарубежной живописи, скульптуры и графики, как в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Н.-Новгорода, Ярославля, Перми и др. городов России.

- ознакомление с историей культуры, быта, мебели, транспорта, в существующих архитектурных заповедниках, историко-краеведческих музеях и ансамблях древне - русской церковной, избяной и фортификационной деревянной архитектуры, а так же в кино- и фото- хранилищах (музей реконструкции Москвы и Архитектурный музей им. Щусева).

- ознакомление и изучение дворянской усадебной и городской архитектуры, с обмерами, фотографиями и зарисовками элементов декора, мебели и архитектурных деталей, а так же изучение фактур и особенностей работы с различными отделочными и строительными материалами (дерево, камень, кирпич, мрамор, металл, и др.).

- Изучение технологических особенностей и отличий различных конструктивных направлений в архитектуре от древности до наших дней.

- Изучение и ознакомление в музеях военно - технического направления с различными образцами техники, конструктивными, техническими особенностями и характеристиками военно- морского флота, артиллерии,

знание конной упряжи и инженерно-сапёрных сооружений со времени возникновения армии и флота.

(С.-П. «Музей артиллерии», С.-П. «Музей железнодорожного транспорта и подвижного состава»,

С.-П. «Военно- морской музей», «Музей Авиации» в г. Монино (Московская область),

Военно-техническая база в Алабино (Московская область).

1.2 Место дисциплины в образовательной программе.

Данная дисциплина относится к дисциплинам цикла Б2 «Практики»

Изучение архитектурной и материальной среды с исторической и познавательной точки зрения являются базовыми в будущей профессии художника мультипликационного фильма, продолжением практической части курса «Основы архитектуры», «История отечественного искусства и культуры», «Истории зарубежного искусства и культуры», «Истории материальной культуры».

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализациям №6 «Художник мультипликационного фильма» в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий (ОПК-4);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы (ОПК-5).

Раздел 2 Содержание дисциплины по видам занятий

2.1 Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	3 зач.ед. 108 часов	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		7
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	108	36
лекции		
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия		
Самостоятельная работа		62
Форма итогового контроля	Зач	
Всего	108	108

2.1.1 Прохождение данного вида практики предполагает работу студента в музеях из нижеприведенного списка

МУЗЕИ МОСКВЫ	
1.	ФГУК «Московский Кремль»
2.	ФГУК «Государственный центральный музей кино»

3.	ФГУК «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва»
4.	ФГУК «Всероссийский музей А.С.Пушкина»
5.	ФГУК «Государственный центральный музей современной истории России»
6.	ФГУК «Государственный исторический музей»
7.	ФГУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»»
8.	ФГУК «Политехнический музей»
9.	ФГУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
10.	ФГУК «Государственный музей-усадьба Архангельское»
11.	ФГУК «Государственный Бородинский военно- исторический музей-заповедник »
12.	ФГУК «Государственный музей искусства народов Востока»
13.	ФГУК «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина»
14.	ФГУК «Государственный музей Л.Н.Толстого»
15.	ФГУК «Государственный центральный театральный музей имени А.А.Бахрушина»
16.	ФГУК «Всероссийский музей декоративно- прикладного и народного искусства»
17.	Киноконцерн «Мосфильм»
18.	Московский государственный объединённый художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское»
19.	Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»
20.	Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»
21.	<i>Музей-усадьба "Измайлово"</i>

МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1.	ФГУК «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село»»
2.	ФГУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф»
3.	ФГУК «Государственный Русский музей»
4.	ФГУК «Российский этнографический музей»
5.	ФГУК «Государственный Эрмитаж»
6.	«Золотая кладовая» Филиал Государственного Эрмитажа
7.	ФГУК «Всероссийский историко-этнографический музей»
8.	«Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого» (Кунсткамера)
9.	«Павловский дворец» (г. Павловск)
10.	«Дворец Меншикова»
11.	Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»

12.	«Казанский кафедральный собор»
13.	«Музеи г. Пушкин» («Александровский дворец» и «Екатерининский дворец»)
14.	«Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства»
15.	ФГУКиИ «"Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи"»
16.	ФГУКиИ «Центральный военно-морской музей»
17.	Государственный Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского
18.	«Литературный музей А.С.Пушкина» на Мойке
19.	«Михайловский (Инженерный) Замок»
МУЗЕИ АРХИТЕКТУРЫ И ЗОДЧЕСТВА РОССИИ	
1.	Музей деревянного зодчества г.Н.Новгород
2.	ФГУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный художественный музей - заповедник»
3.	ФГУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
4.	ФГУК «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная поляна»
5.	ФГУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»
6.	ФГУК «Тульский Государственный музей оружия»
7.	ФГУК «Государственный исторический заповедник «Горки Ленинские»
8.	ФГУК Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н.Островского «Щельково»
9.	ФГУК «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»
10.	ФГУК «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д.Поленова»
11.	ФГУК «Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник»
12.	ФГУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей- заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»
13.	ФГУК «Государственный мемориальный и природный музей- заповедник И.С. Тургенева «Спасское- Лутовиново»
14.	ФГУК «Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево»

Практика рассчитана на 12 занятий каждое из которых по продолжительности составляет 9 часов. График прохождения практики с указанием мест и времени их посещения в каждом случае составляется отдельно.

2.2. Тематическое содержание дисциплины

Прохождение данного вида практики предполагает:

- Изучение архитектурной и материальной среды с исторической и познавательной точки зрения являются базовыми в будущей профессии художника кино и телевидения и продолжением практической части курса «Основы архитектуры», «Кинодекорационной технологии и основы комбинированных съёмки» и «Истории зарубежного и отечественного кино», «Истории материальной культуры».

Прохождение архитектурно- музейной практики позволяет студентам приобрести практические навыки:

- профессиональную компетенцию, знание отличительных исторических особенностей архитектурных стилей и эпох.

- опыт организации и технологию изготовления кинодекорации в предлагаемом пространстве.

- умение организовать весь процесс подготовки художника кино, начиная от работы над эскизами, экспликацией, чертежами, описаниями работ всех декорационных сооружений на натуре и в павильоне, чертежами столярных заготовок, архитектурных элементов и мебели.

- умение организовать постановочные работы при привязке специфических кинодекораций на натуре в различных климатических условиях с учётом технологических особенностей разновысоких деревянных и металлических конструкций для трюковых, батальных и комбинированных съёмки при соблюдении обязательной техники безопасности.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.

Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

С.Соловьев, Начало.«То да сё...» Книга 1-ая Глава о художнике А.Т. Борисове стр.350 Из книги 2-ой «Ничего, что я куру»

Справочник кинооператора Издательство ВГИК , Форматы и размеры кинокадра

Справочник кинооператора 2001г. Издание ВГИК см.форматы и размера кинокадра (т.2)

Дополнительная литература:

Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.

Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.

Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.

Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.

- Художники театра и кино. Альбом. М., Сов., художник, 1975.
- Галаджева Г. Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.
- Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.
- Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов. художник, 1965.
- Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В. Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е. П. Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.
- Громов Е., Алимов С. А. Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша. Сост. И. Е. Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф. Воспоминания художника. М., Глава «Автобиография»
- Исаева К. Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.
- Формирование изобразительной культуры художника кино. Сб. научных трудов. М., ВГИК, 1984.
- Головня А. Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.
- Эйзенштейн С. Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г. Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.

- Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет»,
М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки».
Вып.1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М.,
Искусство, 1958.
- Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова,
Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)
- Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой,
М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).
- Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.
- Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.
- Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .
- Зайцева Л.Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.
- Мочиллов Ю.Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.
- Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982
- Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.
- Крамской И.Письма, в 2- х тт, М., Искусство, 1965.
- Репин И.Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960
- Суриков В.Письма. Л, Искусство, 1977

Ван Гог В. Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966

Делакруа Э. Дневник. М., Искусство, 1950

Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962

Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

4.1 Список фильмов, рекомендованных для просмотров

В основу отбора фильмов положены следующие требования:

1. Тематическое и жанровое соответствие фильмов характеру практических заданий и содержанию лекционного курса.

2. Последовательный показ становления и развития отечественного кинодекорационного искусства и ознакомление с его состоянием в настоящее время.

3. Отбор фильмов высокого художественного уровня, представляющих разнообразные творческие индивидуальности создателей.

Включение в список наиболее характерных для творчества того или иного художника фильмов, которые не дублировали бы просмотревшие семинары по курсу «История отечественного кино» и давали бы возможность более полно проследить пути формирования кинематографической профессии художника, закономерности его творческой эволюции.

В.Егоров. «Мы из Кронштадта», «Суворов», «Нахимов», «Кутузов»

И.Шпинель. «Александр Невский», «Иван Грозный» 1 и 2 серии, «Великий воин Албании Скандербек», «Пышка».

А.Уткин. «Композитор Глинка», «Встреча на Эльбе».

С.Козловский. «Мать», «Конец Санкт-Петербурга».

В.Еней. «Дон-Кихот», «Гамлет» 1 и 2 серии, «Король Лир» 1 и 2 серии, «Шинель».

Н.Суворов. «Гроза», «Петр I» 1 и 2 серии, «Депутат Балтики».

Б.Дубровский-Эшке. «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 году».

А.Пархоменко. «Бег», «Скверный анекдот», «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым, «Адмирал Ушаков».

М.Богданов и Г.Мясников. «Каменный цветок», «Мичурин», «Первый эшелон», «Коммунист», «Война и мир» 1—4 серии, «Герои Шипки».

И.Новодержкин. «Судьба человека», «Оптимистическая трагедия», «Калина красная», «Пришел солдат с фронта».

Г. Турылев. «Шведская спичка», «Наш современник».

В.Каплуновский. «Мечта», «Урок истории», «Кавказская пленница».

Б.Дуленков. «Тихий Дон», «17 мгновений весны».

А.Фрейдин. «Высота», «Время вперед».

П.Пашкевич. «Сельская учительница», «Красное и черное», «Фома Гордеев», «Преступление и наказание», «Карл Маркс. Молодые годы».

А.Борисов. «Анна Каренина» и «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко, «Зачарованная Десна», «Станционный смотритель», «Чисто английское убийство», «Жестокий романс», «Наследница по прямой», «Егор Булычев», «Станционный смотритель», «Ирония судьбы или с легким паром», «Жестокий романс», «Анна Каренина» реж.С.Соловьев.

В.Немечек. «Тарас Шевченко», «Баллада о солдате», «Том Сойер».

Е.Куманьков, Е.Свидетелев. «Садко», «Илья Муромец».

Е.Куманьков. «Ревизор», «12 стульев».

Е.Свидетелев. «Летят журавли».

Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с В.Кислых, «Вызываем огонь на себя» совм. с М. Карташевым, «Пакет», «Мелкий бес», «Большая перемена», «Курочка Ряба».

В.Кислых. «Михайло Ломоносов» совм. с Л.Платовым, «Рассказ неизвестного человека», «Майор Вихрь».

А.Попов. «Юность Петра», «Петр Великий», «В начале славных дел», «Лев Толстой», «Мусульманин».

А.Толкачев. «Подранки», «Вкус хлеба», «Парад планет», «Слуга», «Время танцора», «Русский бунт», «Остров», «Живи и помни».

В.Юшин. «Формула любви», «Детский сад», «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии», «Лермонтов», «Королева Марго».

М.Ромадин. «Солярис», «Дворянское гнездо» совм. с Н.Двигубским, А.Боймом.

Н.Двигубский. «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Зеркало», «Сибириада».

Б.Бланк. «Добро поржаловать или посторонним вход воспрещен», «Шестое июля», «Анна Павлова», «Мой ласковый и нежный зверь».

В.Петров. «Степь», «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко, «Прощание», «Матера», «Иди и смотри», «Мери Поппинс, до свидания», «Вор», «12».

И.Лемешев. «Как царь Петр арапа женил», «Мертвые души».

В.Филлипов. «Подросток», «Маленькие трагедии», «Маленькие трагедии», «Ревизор».

В.Аронин. «Борис Годунов», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»

И.Каплан. «Пиковая дама», «Торпедоносцы».

М.Гаухман-Свердлов. «Начало», «В огне брода нет», «Нос», «Асса».

А.Адабашьян. «Раба любви», «Механическое пианино», «Обломов», «Родня».

Ю.Кладиенко. «Хождение по мукам», «Бесы».

А.Мягков. «Освобождение», «Освобождение Европы».

Список фильмов, рекомендованных для просмотров по теме:

«Изобразительное решение и выразительные средства».

Отечественные фильмы:

«Покаяние», реж. Т.Абуладзе, худ. Г.Микелкадзе

«Цвет граната, реж. С.Параджанов, худ. С.Андраникян.

«Ашик-Кериб», реж. С.Параджанов, худ. Г.Месхишвили и др.

«Кин-дза-дза», реж. Г.Данелия, худ. А.Самулейкин, Т.Тэжик.

«Убить дракона», реж. М.Захаров, худ. О.Шейнцис.

«Проверки на дорогах», реж. А.Герман, худ. В.Юркевич.

«Мой друг Иван Лапшин», реж. А.Герман, худ. Ю.Пугач

«Сюжет для небольшого рассказа», реж. С.Юткевич, худ. А.Спешнева, Н.Серебряков, А.Вайсфельд

«Звезда пленительного счастья», реж. В.Мотыль, худ. В.Кострин.

Зарубежные фильмы:

- «Восемь с половиной» Ф.Феллини.
- «Амаркорд» Ф.Феллини.
- «Бразилиа» Т.Гиллиам.
- «Рэмбо» Д.Пан Косматос.
- «Индиана Джонс» С.Спилберг.
- «Близкие контакты третьей степени» С.Спилберг.
- «Дантон» А.Вайда.
- «Тайна острова Бэк Кап» К.Земан.
- «Ромео и Джульетта» Ф.Дзефирелли.
- «Бал» Э.Скола.
- «Мэфисто» И.Сабо.
- «Амадеус» М.Форман.
- «Фанни и Александр» И.Бергман.
- «Земляничная поляна» И.Бергман.
- «Кабаре» Б.Фосс.
- «Ван Гог» М.Пьяла.
- «Титаник» Дж.Кэмерон
- «Крестный отец» Фр.Ф.Коппола
- «Запах женщины» Дино Ризи
- «Однажды в Америке» Серджо Леоне
- «Фрида» Джулии Теймор
- «Контракт рисовальщика» П.Гринуэй
- «Повар, вор, его жена и ее любовник» П.Гринуэй
- «Девушка с жемчужной сережкой» П.Уэббер
- «Иллюзионист» Н.Бургер
- «Имя Розы» Жан-Жак Анно
- «Время цыган» Эмир Кустурица
- «Фальшивомонетчики» Штефан Рузовицки

4.4. Интернет источники

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtml](http://www.maryuise.de/en/1800/index.shtml)

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение этого вида практики предполагает весь необходимый инструментарий художника: бумага, картон, карандаши, краски и т.п. Умение обращаться с фото-видеокамерой, а также владение навыками компьютерного программирования и пользования интерактивными средствами информации.

Раздел 5. Оценочные средства контроля успеваемости.

Текущий контроль и промежуточная аттестация

5.1 Организация текущего контроля

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

5.2 Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. Зачетная оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому.

5.3 Фонд оценочных средств

В критерии оценки при сдаче экзамена по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Оценка «зачтено» ставится за

- своевременное посещение занятий
- выполнение всех заданий педагога-руководителя практики

Оценка «не зачтено» ставится за:

- непосещение занятий
- невыполнение заданий педагога-руководителя практики.

Раздел 6. Технологическая карта дисциплины

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

- технологическая карта изучения дисциплины:

Форма контроля	Минимальное количество баллов для аттестации	Максимальное количество баллов для аттестации
Присутствие на лекциях	15	15
Присутствие и участие в практических занятиях	5	15
Письменное выполнение заданий по выбору	15	30
Выполнение индивидуальных заданий	15	40
ИТОГО	50	100

7. Методические указания обучающимся

При подготовке к практическим 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 практических 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 практическому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Проработать вопросы практического занятия;
4. Выполнить домашнее задание;

8.Методические рекомендации преподавателю

Согласно существующему государственному образовательному стандарту специальности и других нормативных документов целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий.

Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы.

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

При проведении промежуточной и итоговой аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Научно-исследовательская работа»

Специальность/направление – 54.05.03 Графика

(Художник мультипликационного фильма)

Квалификация/степень выпускника – специалист

Форма обучения – очная.

Москва

2024

Составитель – профессор Соколов С.М.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства художника протокол № 1 от «25» сентября 2024 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ	
ГЛОССАРИЙ	4
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	5
1.1 Цели освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО	6
1.3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	6
2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
2.1 Организационно-методические данные дисциплины	10
2.2 Тематическое содержание дисциплины	10
• Содержание дисциплины по видам занятий	10
• Содержание самостоятельной работы студента	11
3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11
3.1 Основная литература	11
3.2. Дополнительная литература	11
3.3 Список фильмов рекомендованных к просмотру	14
3.4 Интернет источники	18
4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ	18
<i>Текущий контроль и промежуточная аттестация</i>	18
5.1 Организация текущего контроля	19
5.2 Итоговый контроль	19
5.3 Фонд оценочных средств	19
6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ	19
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ	19
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ	21

Глоссарий

Выпускная квалификационная работа студента (ВКР) – итоговая работа студента, которая выполняется им на выпускном курсе и является одной из двух составляющих Государственной итоговой аттестации наряду с Государственным экзаменом.

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.).

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода 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 ВПО) – 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.

Примерная основная образовательная программа (ПООП). Примерная основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины. Примерные программы размещены на сайте ВГИКа.

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия

и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины

1.1 Цели и задачи дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. №1428

Целью научно-исследовательской работы, соотнесенной с общими целями ООП ВПО и направленной на углубление теоретической подготовки студента-дипломника, является сбор иконографического, исторического, документального, литературного и других материалов, связанных с темой дипломной работы. Собранный материал используется студентом для наиболее полного и глубокого раскрытия дипломной темы.

Задачами преддипломной творческой практики являются:

- ознакомление со средой, в которой развивается действие, выбранного для диплома, произведения;
- посещение (при возможности) подлинных мест событий, либо мест подобных подлинным;
- ознакомление с материалами местных библиотек, музеев и других собраний (коллекций);
- сбор материалов в зарисовках с натуры людей в рост, портретов, пейзажей, архитектуры, интерьеров, утвари, мебели и т.д.;
- сбор материалов по костюму и аксессуарам в зарисовках с журналов, книг, фотографий (с описаниями и пояснениями кроя);
- уточнение на основе собранного материала разработки экспликации, эскизов зов персонажей и целого решения экспозиции будущего диплома.

1.2 Место дисциплины в образовательной программе.

Данная дисциплина относится к дисциплинам цикла С5 «Практики»
Научно-исследовательская работа носит творчески-ознакомительный характер и проводится по окончании 5 курса, в начале работы над ВКР.

Прохождение Научно-исследовательской работы позволит студентам наиболее полно проявить полученные ранее навыки в рисовании и живописи, применяя их в профессиональном выполнении дипломного проекта, а также собрать наиболее обширный материал для глубокого и полного раскрытия темы своего диплома. Прохождение Научно-исследовательской работы необходимо для завершения курса таких теоретических дисциплин как «Мастерство художника мультипликационного фильма», «Основы изобразительного мультдвижения», «Основы мультрежиссуры», «Компьютерная анимация».

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализациям №6 «Художник мультипликационного фильма» в процессе освоения ООП на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы (ПСК-156);

Раздел 2 Содержание дисциплины по видам занятий

2.1 Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	10 зач.ед. 360 часов	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		8

	у	
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)		
лекции		
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия		
Самостоятельная работа	360	360
Форма итогового контроля	Зач с оц.	
Всего	360	360

Научно-исследовательская работа проводится по завершении А семестра 5 курса в течение 6 и 2/3 недель в кино-, фотохранилищах, местных краеведческих музеях, библиотеках и архивах, в историко-архитектурных заповедниках и усадьбах. Предполагается также широкое использование интерактивных форм сбора информации доступных в настоящее время.

Научно-исследовательская работа проводится по завершении 5 курса по утвержденному кафедрой и ректоратом маршруту, связанному с темой выбранного диплома: в музеях, библиотеках и иных собраниях, хранящих в достаточных объемах необходимый изобразительный исторический и документальный материал. Учебно-методическое руководство практикой осуществляют ведущие педагоги выпускающей кафедры мастерства. В течение Научно-исследовательской работы также проводятся устные консультации со специалистами по отдельным разделам профессиональной подготовки.

В результате прохождения данной практики дипломник должен приобрести следующие практические навыки, умения
- свободно ориентироваться в истории и стилевых особенностях эпохи, определенной темой выбранного диплома;

- уметь собирать необходимый изобразительный и документальный материал в зарисовках, набросках, копиях, описаниях, чертежах;
- уметь грамотно спланировать работу над дипломом на основании собранного материала;
- владеть навыками интерактивных способов сбора информации;
- иметь представление об особенностях мультипликационных технологий

2.2. Тематическое содержание дисциплины

Тематическое содержание данного вида практики зависит от выбранной студентом и утвержденной на заседании кафедры темы ВКР студента.

Содержание самостоятельной работы студента:

Объем выполняемого самостоятельного задания определяется руководителем практики индивидуально, в соответствии с выбранной темой ВКР и планом работы над ней.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:

Асенин С.В. Волшебники экрана, М., Искусство, 1974;

Бабиченко Д.Н. Искусство мультипликации, М., Искусство, 1964.;

Гинсбург С.С. , Рисованный и кукольный фильм, М., Искусство, 1957.

Иванов-Вано И.В., Рисованный фильм-особый вид киноискусства.,М., ВГИК, 1956.

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.

Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

Сазонов А.П. Персонажи рисованного фильма. М., ВГИК, 1959.

Ямпольский М., Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии, М., НИИ Киноискусства, 1993 г.

Дополнительная литература:

Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.

Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.

Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.

Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.

Художники театра и кино.Альбом. М., Сов., художник, 1975.

Галаджева Г.Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.

Роль художника в процессе создания современного фильма.Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.

Куманьков Е.Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов.художник, 1965.

Родионова Г.Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.

Ривош Я.Н.Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.

Тарасова-Красина Т.Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.

- Тарасова-Красина Т.Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В.Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е.П.Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р.Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.
- Громов Е., Алимов С.А.Мультипликация, книжная и станковая графика. М.,
Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша.Сост. И.Е.Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф.Воспоминания художника. М.,Глава «Автобиография»
- Исаева К.Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.
- Формирование изобразительной культуры художника кино.Сб. научных трудов.
М., ВГИК, 1984.
- Головня А.Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р.Некоторые проблемы изобразительного решения современного
фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А.Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С.Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.
- Эйзенштейн С.Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г.Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.
- Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет»,
М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки».
Вып.1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.

- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М., Искусство, 1958.
- Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова, Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)
- Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой, М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).
- Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.
- Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.
- Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .
- Зайцева Л.Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.
- Мочиллов Ю.Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.
- Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982
- Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.
- Крамской И.Письма, в 2- х тт, М., Искусство, 1965.
- Репин И.Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960
- Суриков В.Письма. Л, Искусство, 1977
- Ван Гог В.Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966
- Делакруа Э.Дневник. М., Искусство, 1950
- Станиславский К.Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962
- Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

4.1 Список фильмов, рекомендованных для просмотров

В основу отбора фильмов положены следующие требования:

1. Тематическое и жанровое соответствие фильмов характеру практических заданий и содержанию лекционного курса.

2. Последовательный показ становления и развития отечественного кинодекорационного искусства и ознакомление с его состоянием в настоящее время.

3. Отбор фильмов высокого художественного уровня, представляющих разнообразные творческие индивидуальности создателей.

Включение в список наиболее характерных для творчества того или иного художника фильмов, которые не дублировали бы просмотревшие семинары по курсу «История отечественного кино» и давали бы возможность более полно проследить пути формирования кинематографической профессии художника, закономерности его творческой эволюции.

В.Егоров. «Мы из Кронштадта», «Суворов», «Нахимов», «Кутузов»

И.Шпинель. «Александр Невский», «Иван Грозный» 1 и 2 серии, «Великий воин Албании Скандербек», «Пышка».

А.Уткин. «Композитор Глинка», «Встреча на Эльбе».

С.Козловский. «Мать», «Конец Санкт-Петербурга».

В.Еней. «Дон-Кихот», «Гамлет» 1 и 2 серии, «Король Лир» 1 и 2 серии, «Шинель».

Н.Суворов. «Гроза», «Петр I» 1 и 2 серии, «Депутат Балтики».

Б.Дубровский-Эшке. «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 году».

А.Пархоменко. «Бег», «Скверный анекдот», «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым, «Адмирал Ушаков».

М.Богданов и Г.Мясников. «Каменный цветок», «Мичурин», «Первый эшелон», «Коммунист», «Война и мир» 1—4 серии, «Герои Шипки».

И.Новодержкин. «Судьба человека», «Оптимистическая трагедия», «Калина красная», «Пришел солдат с фронта».

Г. Турылев. «Шведская спичка», «Наш современник».

В.Каплуновский. «Мечта», «Урок истории», «Кавказская пленница».

Б.Дуленков. «Тихий Дон», «17 мгновений весны».

А.Фрейдин. «Высота», «Время вперед».

П.Пашкевич. «Сельская учительница», «Красное и черное», «Фома Гордеев», «Преступление и наказание», «Карл Маркс. Молодые годы».

А.Борисов. «Анна Каренина» и «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко, «Зачарованная Десна», «Станционный смотритель», «Чисто английское убийство», «Жестокий романс», «Наследница по прямой», «Егор Булычев», «Станционный смотритель», «Ирония судьбы или с легким паром», «Жестокий романс», «Анна Каренина» реж.С.Соловьев.

В.Немечек. «Тарас Шевченко», «Баллада о солдате», «Том Сойер».

Е.Куманьков, Е.Свидетелев. «Садко», «Илья Муромец».

Е.Куманьков. «Ревизор», «12 стульев».

Е.Свидетелев. «Летят журавли».

Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с В.Кислых, «Вызываем огонь на себя» совм. с М. Карташевым, «Пакет», «Мелкий бес», «Большая перемена», «Курочка Ряба».

В.Кислых. «Михайло Ломоносов» совм. с Л.Платовым, «Рассказ неизвестного человека», «Майор Вихрь».

А.Попов. «Юность Петра», «Петр Великий», «В начале славных дел», «Лев Толстой», «Мусульманин».

А.Толкачев. «Подранки», «Вкус хлеба», «Парад планет», «Слуга», «Время танцора», «Русский бунт», «Остров», «Живи и помни».

В.Юшин. «Формула любви», «Детский сад», «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии», «Лермонтов», «Королева Марго».

М.Ромадин. «Солярис», «Дворянское гнездо» совм. с Н.Двигубским, А.Боймом.

Н.Двигубский. «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Зеркало», «Сибириада».

Б.Бланк. «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», «Шестое июля», «Анна Павлова», «Мой ласковый и нежный зверь».

В.Петров. «Степь», «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко, «Прощание», «Матера», «Иди и смотри», «Мери Поппинс, до свидания», «Вор», «12».

И.Лемешев. «Как царь Петр арапа женил», «Мертвые души».

В.Филлипов. «Подросток», «Маленькие трагедии», «Маленькие трагедии», «Ревизор».

В.Аронин. «Борис Годунов», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»
И.Каплан. «Пиковая дама», «Торпедоносцы».
М.Гаухман-Свердлов. «Начало», «В огне брода нет», «Нос», «Асса».
А.Адабашьян. «Раба любви», «Механическое пианино», «Обломов», «Родня».
Ю.Кладиенко. «Хождение по мукам», «Бесы».
А.Мягков. «Освобождение», «Освобождение Европы».

Список фильмов, рекомендованных для просмотров по теме:

«Изобразительное решение и выразительные средства».

Отечественные фильмы:

«Покаяние», реж. Т.Абуладзе, худ. Г.Микелкадзе
«Цвет граната, реж. С.Параджанов, худ. С.Андраникян.
«Ашик-Кериб», реж. С.Параджанов, худ. Г.Месхишвили и др.
«Кин-дза-дза», реж. Г.Данелия, худ. А.Самулейкин, Т.Тэжик.
«Убить дракона», реж. М.Захаров, худ. О.Шейнцис.
«Проверки на дорогах», реж. А.Герман, худ. В.Юркевич.
«Мой друг Иван Лапшин», реж. А.Герман, худ. Ю.Пугач
«Сюжет для небольшого рассказа», реж. С.Юткевич, худ. А.Спешнева,
Н.Серебряков, А.Вайсфельд
«Звезда пленительного счастья», реж. В.Мотыль, худ. В.Кострин.

Зарубежные фильмы:

«Восемь с половиной» Ф.Феллини.
«Амаркорд» Ф.Феллини.
«Бразилиа» Т.Гиллиам.
«Рэмбо» Д.Пан Косматос.
«Индиана Джонс» С.Спилберг.
«Близкие контакты третьей степени» С.Спилберг.
«Дантон» А.Вайда.
«Тайна острова Бэк Кап» К.Земан.
«Ромео и Джульетта» Ф.Дзефирелли.

«Бал» Э.Скола.
«Мэфисто» И.Сабо.
«Амадеус» М.Форман.
«Фанни и Александр» И.Бергман.
«Земляничная поляна» И.Бергман.
«Кабаре» Б.Фосс.
«Ван Гог» М.Пьяла.
«Титаник» Дж.Кэмерон
«Крестный отец» Фр.Ф.Коппола
«Запах женщины» Дино Ризи
«Однажды в Америке» Серджо Леоне
«Фрида» Джулии Теймор
«Контракт рисовальщика» П.Гринуэй
«Повар, вор, его жена и ее любовник» П.Гринуэй
«Девушка с жемчужной сережкой» П.Уэббер
«Иллюзионист» Н.Бургер
«Имя Розы» Жан-Жак Анно
«Время цыган» Эмир Кустурица
«Фальшивомонетчики» Штефан Рузовицки

4.4. Интернет источники

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarchive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtml](http://www.maryuise.de/en/1800/index.shtml)

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально техническое обеспечение Научно-исследовательской работы предполагает весь необходимый инструментарий художника.

Возможность оплаты всех расходов, связанных с прохождением практики (дорога, проживание, консультации специалистов, подбор специальной литературы и иконографического материала и т.д.), согласовывается в индивидуальном порядке на основе письменного заявления дипломника, утвержденного на кафедре.

А также:

- наличие темы дипломной работы, избранной дипломником и одобренной объединенным заседанием кафедр «Мастерства художника фильма» и «Рисунка и живописи»;

- наличие выполненной дипломником в А семестре предварительной экспликации изобразительного решения диплома;

- наличие разработанного в письменном виде дипломником плана, одобренного руководителем мастерской;

- наличие письменной заявки со стороны дипломника с указанием мест проведения практики и маршрута поездки утвержденных кафедрой и ректоратом.

Раздел 6. Оценочные средства контроля успеваемости.

6.1 Организация текущего контроля

Формы промежуточной аттестации является отчет студента о преддипломной практике. Отчет представляется руководителям мастерских к 1 октября текущего года. К нему прилагается весь собранный материал: зарисовки, записи, обмеры, этюды, композиции, предварительные эскизы костюмов, фотографии, схемы, чертежи и пр. а также командировочное удостоверение с отметками о приезде и отъезде на местах практики и денежный отчет бухгалтерии института. Отчет о практике проверяется и оценивается руководителем мастерской, после чего обсуждается на объединенном заседании кафедр «Мастерство художника кино и ТВ» и «Изобразительного

искусства», где утверждаются оценки. Весь собранный на преддипломной практике материал является обязательной частью диплома

7. Методические рекомендации преподавателю

Согласно существующему государственному образовательному стандарту специальности и других нормативных документов целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий.

Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы.

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

При проведении промежуточной и итоговой аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Преддипломная практика»**

Специальность/направление – 54.05.03 Графика

(Художник мультипликационного фильма)

Квалификация/степень выпускника – специалист

Форма обучения – очная.

Москва

2024

Составитель – профессор Алимов С.А.
профессор Соколов С.М.

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства
художника фильма протокол № 1 от 25 сентября 2024 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ	
ГЛОССАРИЙ	4
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	5
1.1 Цели освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО	5
1.3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	6
2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12
2.1 Организационно-методические данные	12
2.2 Тематическое содержание	15
3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ	27
<i>Текущий контроль и промежуточная аттестация</i>	
3.1 Организация текущего контроля	27
3.2 Промежуточная аттестация	27
3.3 Фонд оценочных средств	27
4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	28
4.1 Основная литература	28
4.2. Дополнительная литература	28
4.3 Список фильмов рекомендованных к просмотру	31
4.4 Интернет источники	34
5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	34
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ	35

Глоссарий

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.).

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода 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 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.

Примерная основная образовательная программа (ПООП). Примерная основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины. Примерные программы размещены на сайте ВГИКа.

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. №1428

Целью преддипломной практики соотнесенной с общими целями ООП ВО, является выполнение итоговой выпускной квалификационной работы.

Задачей практики является поэтапная творческая разработка художественного решения фильма по выбранной теме.

1.2 Место дисциплины в образовательной программе.

Данная дисциплина относится к дисциплинам цикла Б2 «Практики»

Преддипломная практика проводится после 11 семестра в лабораториях и мастерских художественного факультета ВГИК. Все это является освоением и продолжением теоретических и практических дисциплин специальности «Художник кино мультипликационного фильма», изучаемых в институте: «Мастерство художника мультипликационного фильма», «Основы изобразительного мультдвижения», «История анимации», «История костюма» демонстрирует профессиональные знания и умения для будущей самостоятельной работы в кино.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник мультипликационного фильма»* в процессе освоения данной практики на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания (ПК-1);

способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);

способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов (ПК-3);

способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4);

способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5);

способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли (ПК-6);

способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления информацией (ПК-8);

владением основными принципами компьютерных технологий, используемых в творческом процессе художника-графика (ПК-9);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии (ПК-10);

способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино (ПК-11);

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-12);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы (ПК-13);

способностью учитывать в анализе *явлений* искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-14);

способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительного и прикладных видов искусств (ПК-15)

способностью преподавать дисциплины (модули) по основам написания рисунка и живописи и смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-16);

способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области изобразительного искусства, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики (ПК-17);

способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного и прикладных видов искусств (ПК-18);

способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на

практике показать и исправить их ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-графика (ПК-19);

способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства, нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования; развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения (ПК-20);

способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства (ПК-21);

художественно-просветительская деятельность:

способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры (ПК-22);

способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции (ПК-23);

способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-графиков (ПК-24).

свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства и мультипликации, используя специфику их выразительных средств (ПСК-135);

способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства и мультипликации (ПСК-136);

способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области мультипликации (ПСК-137);

способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методику и технологию создания декораций в кино и на телевидении (ПСК-138);

способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мультипликационного киноискусства, истории кино, основных произведений мирового и национального киноискусства и особенностей стилевых течений в киноискусстве (ПСК-139);

способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-140);

способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства (ПСК-141);

способностью использовать архивные материалы и современные средства и источники информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области мультипликации (ПСК-142);

способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного мультдвижения (ПСК-143);

способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного

достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности (ПСК-144);

способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-145);

способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области мультипликации (ПСК-146);

способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке (ПСК-147);

способностью преподавать дисциплины (модули) по основам изобразительного искусства, технологиям и методам работы художника-мультипликатора и смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПСК-148);

способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области художественного творчества в кино и на телевидении, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики (ПСК-149);

способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания художника-мультипликатора (ПСК-150);

способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в учебном или творческом задании в области кино и телевидения, в работе художника-мультипликатора, на практике показать и исправить их ошибки (ПСК-151);

способностью разрабатывать образовательные программы в области обучения художника-мультипликатора, готовностью нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения (ИСК-152);

способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе (ПСК-153);

способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширению знаний в сфере киноискусства и телевидения (ПСК-154);

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе (ПСК-155);

способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы (ПСК-156);

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий (ПСК-156);

способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства, расширения знаний в сфере искусства мультипликации, телевидения и киноискусства (ПСК-157);

способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии,

выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, кино и телевидения, художественной деятельности в сфере мультипликации (ПСК-158);

способностью дать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности, в сфере киноискусства и телевидения, провести художественно-эстетический анализ и оценку работ художников кино и телевидения (ПСК-159);

способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в этой области (ПСК-160);

способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников кино и телевидения (ПСК-161).

Раздел 2 Содержание дисциплины по видам занятий

2.1 Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	28 зач.ед. 1008 часов	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		12
Работа с преподавателем		50
лекции		
Индивидуальные занятия		

Практические и семинарные занятия		
Самостоятельная работа	958	958
Форма итогового контроля	.	Зачет
Всего	1008	1008

2.1.1 Содержание практики:

Практика проводится после 11 семестра в лабораториях и мастерских художественного факультета ВГИК. Оформление заявки на практику должно быть согласовано с деканом художественного факультета и одобрено кафедрой мастерства художника фильма.

2.2. Тематическое содержание практики

Преддипломная практика представляет собой выполнение ВКР, в которую включаются:

1. Серия цветowych эскизов узловых сцен фильма (12-15 эскизов)
2. Экспликация.
3. Графические листы эскизов персонажей.
4. Фрагмент раскадровки.
5. Теоретическая записка к дипломному проекту.

Как видно из перечисленного, дипломный проект выпускника художественного факультета состоит из целого ряда рисунков различного прикладного назначения. Эта серия рисунков состоит из тех основных видов работ, которые художник исполняет в подготовительном периоде создания мультипликационного фильма. И хотя дипломный проект далеко не всегда превращается в кинофильм, выпускник должен уметь видеть свои работы как бы воплощенными на экране. Ведь именно это всегда является конечной целью труда художника кино.

Говоря о прикладном характере рисунков художника, нельзя, однако, забывать, что чисто утилитарный подход к работе является для него таким же пороком, как и забвение конечной цели своего труда. Поэтому каждый рисунок дипломника художественного факультета должен нести на себе печать подлинной художественности, хорошего вкуса, быть виртуозным в самом высоком смысле слова. Любой рисунок, взятый из диплома, выполняя определенную прикладную задачу, должен представлять одновременно и самостоятельную эстетическую ценность.

Выбор темы дипломного проекта предоставляется самому выпускнику. Для работы над дипломом он может взять сценарий, роман, повесть, сказку, литературное произведение любого жанра, отвечающее его вкусу. Выбор темы в значительной степени предопределяет качество будущей работы и может считаться удачным, если литературный первоисточник глубок по содержанию, актуален, образен, если он может быть ярко воплощен средствами именно мультипликационного искусства. При этом важно, чтобы дипломник выбрал такую тему, которая соответствует его дарованию и возможностям.

Умение найти для своей дипломной работы удачную тему - одно из важных качеств, которыми должен обладать выпускник художественного факультета.

Дипломный проект является как бы завершающим звеном в процессе обучения студентов и не должен оцениваться только по конечному его результату, без учета особенностей хода работы над ним. Такая оценка необходима по ряду причин.

Дипломник всегда на виду у своих младших товарищей и его методичность и творческая дисциплинированность оказывает значительное влияние на весь студенческий коллектив факультета, на будущих выпускников.

Собранность, целеустремленность, дисциплинированность дипломника, регулярные консультации с руководителем, выполнение указаний кафедры гарантируют, что дипломный проект будет сдан полностью и своевременно.

Соблюдение последовательности исполнения и календарных сроков сдачи кафедре составных частей диплома экономит время дипломника, дают

возможность вовремя исправить ошибки, а также дают уверенность руководителям, что их выпускник, придя на киностудию, сразу же попадает в ритм ее работы, сумеет подчинить свое творчество строгим производственным срокам.

Сдача компонентов дипломного проекта в строго установленном порядке и в определенные календарные сроки является одним из обязательных требований, предъявляемых дипломнику художественного факультета.

Конкретизируя требования к дипломному проекту, рассмотрим каким образом дипломник обязан выполнить каждую из составляющих этот проект частей. Изложение этих требований дается в последовательности, соответствующей ходу работы над дипломом, которая на опыте многих выпускников может считаться наиболее рациональной. При этом перечисляются и те виды работ, которые не экспонируются при защите, но должны так или иначе быть проделаны дипломником как предварительные или черновые разработки. Виды таких разработок, а также порядок и календарный план сдачи частей диплома, окончательно устанавливаются руководителем диплома для каждого выпускника индивидуально и по согласованию с ним, но будучи утвержден кафедрой, этот порядок становится обязательным и не подлежит нарушению.

I. ЭКСПЛИКАЦИЯ

В отличие от режиссерской раскадровки, экспликация не является чисто кинематографической формой изложения. В ней опускаются второстепенные сцены, кадры и планы, главным образом - крупные и средние, представляющие интерес скорее для режиссера и актера, чем для художника. Экспликация - это цепь иллюстраций к литературному произведению, показывающая основные события в той последовательности и с теми сюжетными изменениями, с какими они будут созданы в фильме. Однако по своему композиционному построению, каждый из рисунков экспликации представляет подобие кинокадра и учитывает

все основные его качества. Поэтому экспликацию можно иначе назвать серией кинематографических иллюстраций.

Экспликация, кроме того, является как бы цветовой партитурой будущей кинокартины: в ней показываются основные цветовые изменения в фильме, его цветовая драматургия.

От экспликации не требуется внешней законченности, каждого из ее рисунков. Здесь важны законченность, логичность мысли художника, раскрытие им в пластических образах драматургической сути произведения, определение общего изобразительного стиля фильма, выявление настроения главных его эпизодов. Экспликация должна как бы ввести зрителя в атмосферу будущего фильма, дать о нем первое обобщенное пластическое представление.

При работе над дипломным проектом, равно как и над фильмом, можно считать наиболее рациональным начинать именно с экспликации и уже на ее основе строить дальнейшую работу. В этом случае меньше опасности потерять общее представление о будущем фильме, нарушить соотношение его элементов или запутаться в подробностях и мелочах.

Формат рисунков экспликации выбирается соответственно с форматом кадра будущего фильма, размер рисунков - не более десяти сантиметров по высоте. Исполняется экспликация любым живописным материалом на бумаге, количество рисунков определяется объемом иллюстрируемого литературного произведения.

Для выпускников, специализирующихся в области мультипликационного фильма, экспликация является необходимым рабочим этапом.

II. ПОДСОБНЫЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

(преддипломная практика)

Важнейшим моментом в работе над дипломным проектом является сбор подсобного изобразительного материала на природе, в музеях и библиотеках. Такой материал обычно состоит из пейзажных и архитектурных рисунков с натуры, набросков с живых людей - прототипов будущих героев диплома,

зарисовок костюмов, орнаментов, предметов домашнего обихода, орудий труда, оружия и т.п.

Для сбора такого материала студенты после окончания пятого курса выезжают на два месяца на преддипломную практику в различные места России, связанные с объектами дипломного сюжета.

Экспонирование подобного изобразительного материала не является обязательным при защите диплома, хотя иногда это и бывает выгодным для дипломника. Однако важность наличия такого материала при исполнении дипломной работы огромна. Без него в композициях дипломника не может появиться той жизненной убедительности и конкретности, которые так важны во всяком виде изобразительного искусства.

Практика исполнения дипломных работ на художественном факультете ВГИКа показывает, что не всякий сбор изобразительного материала может быть плодотворным: здесь важны четкая система и целенаправленность.

Не случайно в данных методических указаниях мы говорим о сборе подсобного изобразительного материала лишь после разговора об экспликации. Дело в том, что без предварительной графической разработки темы невозможен плодотворный и целенаправленный сбор такого материала. Без этого дипломник рискует: во-первых, ошибочно или неточно определить маршрут преддипломной практики; во-вторых, привезти с практики рисунки и этюды вообще, а не материал к конкретным объектам диплома; и, в-третьих, он может просто “утонуть” в материале.

Поэтому дипломнику, до поездки на преддипломную практику, рекомендуется, на основе графической экспликации проделать следующую предварительную работу:

1. Определить эпоху и место действия, которые показываются в дипломе.
2. Точно найти те 15 объектов, которые будут в дальнейшем изображаться в эскизах.
3. Определить время года, время суток, состояние погоды, настроение и т.п. всех будущих эскизов.

4. Продумать детали, из которых будут складываться эскизы, предусмотреть те вещи и предметы, которые должны в них присутствовать.

5. Решить, какие из героев будут разрабатываться в типажных листах, каковы в принципе будут их характеры, рост, пропорции, позы, мимические выражения, костюмы, прически, украшения и т.п.

Конечно, в данном случае речь идет лишь о принципиальном и в значительной степени схематическом определении всех этих моментов, - иначе не было бы смысла в преддипломной практике.

Следует подчеркнуть, что в ходе преддипломной практики не следует ограничиваться лишь механическим выполнением плана по сбору изобразительного материала. Параллельно обязательно должна продолжаться активная творческая работа над основными композиционными объектами и персонажами диплома: должны вноситься дополнения и изменения, подсказанные впечатлениями от природы, а, возможно, и приниматься новые решения, продиктованные конкретным материалом.

Без продолжения во время практики творческой работы те приобретения, которые были сделаны дипломником при его работе над экспликацией, могут быть утеряны и по возвращении с практики ему долго придется входить в творческую “форму”. И если дипломник привезет с практики какие-то новые художественные решения или даже готовые эскизы, это может расцениваться только как явление положительное.

III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЖЕЙ.

Казалось бы, после окончания работы над экспликацией можно сразу же приступить к эскизам. Однако в экспликации герои фильма бывают намечены лишь очень приблизительно, их образы еще только мерещатся художнику, а начинать работу над цветовыми эскизами, не имея достаточно конкретного представления о персонажах, вряд ли целесообразно. Поэтому, после окончания экспликации выгоднее заняться предварительными поисками персонажей. На этом этапе работы следует ограничиться лишь главным: представить зерно

образа каждого из героев, наметить пропорции, найти костюм. Решать эту задачу можно любым графическим материалом, не привлекая пока цвета: колористические качества персонажа могут выясниться окончательно лишь после того, как он пройдет через серию цветowych эскизов.

Предварительные рисунки персонажей не входят в состав дипломного проекта и не экспонируются при защите. Но если дипломант решит их не делать, или отнесет работу над ними на конец дипломного периода, он не только не сэкономит время, но, наоборот, много потеряет в процессе работы над эскизами.

Количество предварительных рисунков персонажей определяется сюжетом диплома, а размер выбирается дипломником в зависимости от его желания и привычки.

IV. ДИПЛОМНЫЕ ЭСКИЗЫ

Из множества рисунков экспликации, которых может быть до пятидесяти штук, художник отбирает наиболее важные для переработки в цветowych эскизы. Этот отбор производится таким образом, чтобы будущие эскизы давали в своей сумме возможно более полное представление о пластике фильма. Умение найти то необходимое, что следует отобразить в эскизах, уже само по себе показывает зрелость художника, его способность разобраться в драматургии фильма, охватить единым взором все произведение. Поэтому одним из требований, предъявляемых дипломанту художественного факультета, является правильный выбор объектов для воплощения в цветowych эскизах.

Цветowym эскизом в киноискусстве принято называть живописное изображение одного из важных событий будущего фильма, взятого в конкретном материальном окружении и при определенном состоянии природы или интерьера. Главным художественным назначением серии цветowych эскизов является определение изобразительного стиля будущего фильма как в плане выбора эпохи, так и в плане специфики его пластики. Последний момент особенно важен для рисованной мультипликации, так как здесь эскиз не

воплощается в трехмерное сооружение, а служит эталоном для создания целого ряда графических декораций.

Работа над эскизом может быть условно разделена на три этапа: композиционное построение эскиза, конкретизация его рисунка и исполнение в цвете. Даже опытный художник далеко не всегда решает эти задачи одновременно. Поэтому дипломанту предлагается поэтапная сдача эскизов руководителю и кафедре.

Рабочее назначение цветового эскиза для кукольного и рисованного фильма различно. Однако и в том и в другом случае важнейшим остается тот момент, что эскиз является отправной точкой для создания реального или условно-графического пространства, и, следовательно, не может не учитывать мизансцены, которая в этом пространстве разыгрывается. С продумывания мизансцены и начинается собственно композиционное построение эскиза.

От композиции эскиза обязательно требуется острота и четкость построения; определение масштабных соотношений действующих лиц и обстановки; учет характера съемки и монтажных стыков с соседними сценами фильма; принципиальное решение линейной перспективы. Окончательное цветовое решение эскиза невозможно без тщательно подготовленного рисунка. Здесь важны в первую очередь выразительность движения персонажей, своеобразие из пропорций, острота типажных характеристик. Эти моменты, как правило, труднее всего даются молодому художнику.

Не менее важна для эскиза и выразительность рисунка архитектуры и пейзажа. Соблюдение нужной меры обобщения и детализации, тонкое понимание архитектурного стиля, точное ощущение масштаба и пропорций, умение отобразить наиболее яркую деталь, - все это крайне необходимо при работе над эскизом. Только на основе остро нарисованного эскиза художники-исполнители могут довести замысел постановщика до экрана.

Композиционная разработка эскиза и конкретизация его рисунка могут вестись как на отдельном листе (т.е. дипломант может сделать предварительный картон или кальку), так и на том же листе, на котором автор предполагает завершить эскиз в цвете. Однако выгоднее первый вариант, так

как в случае необходимости повторного живописного исполнения эскиза легче повторить его рисунок.

Драматургия всякого кинопроизведения обязательно подразумевает целый ряд изменений во времени и месте действия, состояниях природы и эмоциях зрителя. В связи с этим и рождаются цветотональные различия между отдельными эпизодами и сценами фильма.

Чувство цвета - необходимое качество каждого художника мультипликации. Умение же использовать цветотональные изменения и контрасты, смену состояний и отношений - чувство цвета во времени - является одним из специфических качеств художника мультипликации .

Колористическая стройность дипломного проекта, главной составной частью которого являются цветные эскизы, определяется не только живописной одаренностью автора, но и умением отобрать из всего цветового потока фильма небольшое количество наиболее важных цветовых звеньев и показать их в связи друг с другом.

Естественно, что серия рисунков может быть интересной лишь в том случае, если каждый из них полноценен сам по себе. Не будет останавливаться на общих колористических задачах, которые встают перед художником при работе над любым цветным изображением: на гармоничности цветовых отношений, красоте цвета, его эмоциональных возможностях и т.п. Подчеркнем лишь, что эскиз является как бы одним из “мазков” общей композиции, именуемой кинофильмом, и продуманность, определенность цветовых отношений внутри отдельного эскиза чрезвычайно важна для общего колорита фильма. Это усугубляется еще и тем, что восприятие колорита сцены или эпизода фильма всегда ограничено по времени.

И, наконец, о манере исполнения эскизов, степени их законченности и материале, в котором они могут разрабатываться.

Естественно, что определяющим здесь является содержание и стиль литературного произведения, положенного в основу диплома, а также творческий почерк его автора. Для изобразительной стилистики киноэскизов не существует каких-либо канонов, несомненно лишь то, что для серии эскизов,

иллюстрирующих одно произведение, необходим и единый прием исполнения, соответствующий стилю и языку этого произведения. Нахождение такого приема также является важной задачей дипломанта.

Говоря об эскизе для рисованного фильма, следует подчеркнуть, что здесь манера исполнения играет весьма существенную роль. Как уже упоминалось, эскиз для рисованного фильма - это эталон, по которому создается серия графических декораций. Манера его исполнения прямо переносится в саму декорацию и непосредственно выступает с экрана. Кроме того, восприятие рисунка при непосредственном созерцании и при просмотре на экране неодинаково. Опыт показывает, что на экране лучше смотрится рисунок, законченный по форме и тяготеющий скорее к графике, чем к живописи. Этого же по существу требует и рисованный персонаж, обладающий завершенностью формы и явно выраженными графическими качествами.

Формат цветowych эскизов определяется выбранными дипломантом пропорциями кадра, в которых будет сниматься фильм. В отдельных случаях, когда это обосновано образными задачами, возможны горизонтальные или вертикальные панорамы. Размеры эскизов могут быть различными, но в одной и той же серии нет смысла брать более трех: в противном случае при экспозиции диплома возможен нежелательный разнобой. Размер эскиза не должен превышать 40 сантиметров по высоте. Количество эскизов в зависимости от их размера - от двенадцати до пятнадцати.

V. РЕЖИССЕРСКАЯ РАСКАДРОВКА

Для выпускников художественного факультета, специализирующихся в области мультипликационного фильма, составной частью дипломного проекта является режиссерская раскадровка эпизода будущего фильма.

Раскадровка - это уточненный и дополненный фантазией художника графический режиссерский сценарий, как бы “макет” фильма, в котором уже присутствует большинство качеств и отличительных особенностей будущей

мультипликационной постановки. Основной задачей раскадровки является предварительный показ действия, ибо в таком искусстве как мультипликация, нельзя мыслить умозрительно: режиссерская мысль должна здесь мгновенно фиксироваться в форме рисунка. Раскадровка окончательно решает монтаж фильма, соотношение кадровых композиций, перемену точек съемки, характер операторской работы, крупность планов, мизансцены, взаимосвязь персонажа и декорации.

Кроме того, раскадровка является как бы репетицией художника перед началом производственного воплощения фильма. Мультипликационный фильм в производственном периоде не терпит импровизаций, и всякая ошибка в раскадровке влечет за собой массу лишнего труда, творческий и производственный хаос. На основе режиссерской раскадровки ведется по существу вся работа съемочного коллектива и она является как бы планом его действий.

Однако служебные функции должны естественно сочетаться в раскадровке с эмоциональностью, ярким показом действия и характеров, с красотой и изяществом ее рисунков. Только в этом случае раскадровка может возбудить фантазию участников фильма, подсказать им интересные решения в своей области творчества, направить к общей художественной цели.

Техника исполнения раскадровки может быть различной, но цель ее назначения накладывает определенный отпечаток на ее язык.

Поскольку раскадровка делается не для показа зрителю, она не обязательно должна состоять из законченных по форме рисунков, но мысль каждого рисунка должна быть четко выражена. Опыт показывает, что для раскадровки наиболее целесообразным является графический прием исполнения, при котором форма предметов выражается главным образом линией.

Раскадровка не ставит себе задачей колористическое решение фильма (для этого существует цветовая экспликация) и в большинстве случаев исполняется монохромно. Иногда для четкого разделения эпизодов фильма части раскадровки слегка иллюминируются каким - либо одним тоном или

исполняются на бумаге разных оттенков. Здесь могут применяться и цветовые удары, акцентирующие персонаж или какую-либо игровую деталь обстановки.

Для раскадровки, входящей в дипломный проект, обычно выбирается один из законченных эпизодов сценария интересный с точки зрения развивающихся в нем событий, насыщенный динамичным действием.

Если же в основе диплома лежит небольшое литературное произведение, то оно раскадровывается целиком. Количество рисунков раскадровки не может быть меньшим, чем тридцать.

Учитывая назначение раскадровки и большое количество составляющих ее кадров, наиболее удобным размером рисунков здесь следует считать 6-10 сантиметров по высоте.

VI. ЭСКИЗЫ ПЕРСОНАЖЕЙ

В пространстве цветового эскиза персонаж обычно занимает небольшое по площади место и по цветовому эскизу еще нельзя получить о персонаже достаточно полного представления. В связи с этим, художнику, в дополнение к цветовым эскизам, приходится разрабатывать еще и серию листов, на которых показываються крупно и детально все герои будущего фильма.

Когда у дипломника уже имеются предварительные разработки персонажей и когда его героя “прошли” через цветовые эскизы и раскадровку, он может приступить к окончательному исполнению персонажей. Для дипломного проекта необходимо разработать не менее пяти листов эскизов главных героев фильма.

От дипломников-мультипликаторов, поскольку их герои либо остаются и в самом фильме рисованными, либо воплощаются в куклы, требуется особо подробная разработка персонажей. Здесь очень важна четкая конструктивность, «анатомическая» ясность рисунков. В них дипломник должен доказать, что его герои способны свободно двигаться, жестикулировать, выражать любые эмоции. Это значит, что помимо портрета в цвете, каждый персонаж должен быть показан еще и в различных ракурсах, поворотах, движениях и “настроениях”.

Для показа своей готовности к выполнению производственной работы, дипломник должен исполнить 2-3 листа персонажей на целлулоиде, либо показать из в виде перекладок или кукол.

Помимо этого, на одном из листов дипломник должен изобразить своих главных героев вместе, как единый “ансамбль”, чтобы стали ясны их сравнительные пропорции и рост.

Размер листов с персонажами желательно брать несколько меньшим, чем размер цветковых эскизов.

VII. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для такого искусства как мультипликация, где произведение создается не единолично, а целым коллективом творческих, технических и административных работников, естественны дружеские споры и дискуссии. В деятельности кинохудожника очень важно умение отстаивать свою точку зрения, доказать свою правоту в теоретическом споре. В связи с этим выпускник художественного факультета должен быть всесторонне образованным и теоретически подготовленным специалистом. При защите дипломного проекта он должен это показать в своем устном выступлении, в ответах рецензенту, а также в теоретической записке, обязательно прилагаемой к диплому.

Теоретическая записка и выступление дипломника должны с одержать:

1. Обоснование выбора темы. Дипломник в этой части показывает, чем заинтересовала его данная тема, ее актуальность, ее возможности с точки зрения мультипликационного искусства.

2. Анализ содержания и стиля литературного произведения, положенного в основу диплома. Здесь приводятся основные сведения об авторе, эпохе, в которую это произведение создавалось, кратко излагается его сюжет, показываются особенности стилистики и языка произведения и т.п.

3. Обоснование режиссерской трактовки темы. В этом разделе дипломник доказывает необходимость тех или иных изменений и купюр, внесенных им в

сюжет иллюстрируемого произведения, рассказывает о том, какими видятся ему главные герои. Дипломник разрабатывает характер звукового оформления фильма, его монтаж, ритмическое построение и т.п.

4. Обоснование пластической трактовки темы. Здесь доказывается правильность выбора эпохи, архитектурного стиля и характера костюмов персонажей, соответствие изобразительных средств диплома стилистике и языковым особенностям литературного первоисточника, рассказывается о натурном и иконографическом материале, на базе которого строится диплом. В этом пункте особенно важно чтобы дипломник подтверждал свои теоретические рассуждения примерами из собственного дипломного проекта.

5. Показ метода производственной реализации дипломного проекта. В этой части теоретической записки и выступления выпускник должен показать свое знакомство с производством, возможность воплощения своих творческих замыслов в мультипликационном фильме, выдвинуть новые интересные способы съемки, постройки или графической разработки декораций, вскрыть динамические возможности своих персонажей и т.п.

Естественно, что в кратком перечне не могут быть затронуты все теоретические вопросы, которые должен осветить дипломант, и он может расширить их круг. Однако приведенный перечень является тем минимумом, который нельзя обойти в теоретической части дипломного проекта.

Объем теоретической записки должен быть не менее пяти страниц машинописного текста, время выставления дипломника - не более пяти - семи минут.

В целях объективной оценки дипломного проекта следует считать законом, что отсутствие хотя бы одной из указанных его частей или одного из качеств, не дает возможности присудить выпускнику оценку “отлично”.

Раздел 3. Оценочные средства контроля успеваемости.

Текущий контроль и промежуточная аттестация

3.1 Организация текущего контроля

Отчеты о прохождении практики представляется студентом в течение 12 семестра на заседания кафедры, проводимые ежемесячно. Отчет

должен быть выполнен в, эскизов, фотографий, калек с чертежей, должен включать полное описание проделанной работы и приобретенных навыков, Руководитель практики (мастер-педагог) проверяет все отчеты группы практикантов, оценивает их и докладывает о работе практикантов на заседании кафедры мастерства художника кино и ТВ, где окончательно утверждаются предложенные оценки.

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку по отчету, не допускается к Государственной итоговой аттестации.

3.2 Фонд оценочных средств

В критерии оценки при сдаче зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Оценка «зачтено» ставится за

- своевременное посещение мест практики
- выполнение всех заданий педагога-руководителя практики
- представление на заседание кафедры всех отчетных документаций

Оценка «не зачтено» ставится за:

- непосещение мест практики
- невыполнение заданий педагога-руководителя практики
- непредставление на заседание кафедры всех отчетных документаций.

4. Учебно-методическое обеспечение практики

Основная литература:

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.

Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

С.Соловьев, Начало.«То да сё...» Книга 1-ая Глава о художнике А.Т. Борисове стр.350 Из книги 2-ой «Ничего, что я куру»

Справочник кинооператора Издательство ВГИК , Форматы и размеры кинокадра

Справочник кинооператора 2001г. Издание ВГИК см.форматы и размера кинокадра (т.2)

Дополнительная литература:

Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.

Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.

Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.

Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.

Художники театра и кино.Альбом. М., Сов., художник, 1975.

Галаджева Г.Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.

Роль художника в процессе создания современного фильма.Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.

Куманьков Е.Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов.художник, 1965.

- Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В. Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е. П. Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.
- Громов Е., Алимов С. А. Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша. Сост. И. Е. Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф. Воспоминания художника. М., Глава «Автобиография»
- Исаева К. Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.
- Формирование изобразительной культуры художника кино. Сб. научных трудов. М., ВГИК, 1984.
- Головня А. Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.
- Эйзенштейн С. Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г. Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.
- Юткевич С. О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С. Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет», М., ВГИК, 1969.

- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки». Вып.1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М., Искусство, 1958.
- Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова, Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)
- Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой, М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).
- Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.
- Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.
- Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .
- Зайцева Л.Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.
- Мочиллов Ю.Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.
- Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982
- Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.
- Крамской И.Письма, в 2- х тт, М., Искусство, 1965.
- Репин И.Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960
- Суриков В.Письма. Л, Искусство, 1977
- Ван Гог В.Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966
- Делакруа Э.Дневник. М., Искусство, 1950
- Станиславский К.Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962
- Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

4.1 Список фильмов, рекомендованных для просмотров

В основу отбора фильмов положены следующие требования:

1. Тематическое и жанровое соответствие фильмов характеру практических заданий и содержанию лекционного курса.

2. Последовательный показ становления и развития отечественного кинодекорационного искусства и ознакомление с его состоянием в настоящее время.

3. Отбор фильмов высокого художественного уровня, представляющих разнообразные творческие индивидуальности создателей.

Включение в список наиболее характерных для творчества того или иного художника фильмов, которые не дублировали бы просмотревшие семинары по курсу «История отечественного кино» и давали бы возможность более полно проследить пути формирования кинематографической профессии художника, закономерности его творческой эволюции.

В.Егоров. «Мы из Кронштадта», «Суворов», «Нахимов», «Кутузов»

И.Шпинель. «Александр Невский», «Иван Грозный» 1 и 2 серии, «Великий воин Албании Скандербек», «Пышка».

А.Уткин. «Композитор Глинка», «Встреча на Эльбе».

С.Козловский. «Мать», «Конец Санкт-Петербурга».

В.Еней. «Дон-Кихот», «Гамлет» 1 и 2 серии, «Король Лир» 1 и 2 серии, «Шинель».

Н.Суворов. «Гроза», «Петр I» 1 и 2 серии, «Депутат Балтики».

Б.Дубровский-Эшке. «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 году».

А.Пархоменко. «Бег», «Скверный анекдот», «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым, «Адмирал Ушаков».

М.Богданов и Г.Мясников. «Каменный цветок», «Мичурин», «Первый эшелон», «Коммунист», «Война и мир» 1—4 серии, «Герои Шипки».

И.Новодержкин. «Судьба человека», «Оптимистическая трагедия», «Калина красная», «Пришел солдат с фронта».

Г. Турылев. «Шведская спичка», «Наш современник».

В.Каплуновский. «Мечта», «Урок истории», «Кавказская пленница».

Б.Дуленков. «Тихий Дон», «17 мгновений весны».

А.Фрейдин. «Высота», «Время вперед».

П.Пашкевич. «Сельская учительница», «Красное и черное», «Фома Гордеев», «Преступление и наказание», «Карл Маркс. Молодые годы».

А.Борисов. «Анна Каренина» и «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко, «Зачарованная Десна», «Станционный смотритель», «Чисто английское убийство», «Жестокий романс», «Наследница по прямой», «Егор Булычев», «Станционный смотритель», «Ирония судьбы или с легким паром», «Жестокий романс», «Анна Каренина» реж.С.Соловьев.

В.Немечек. «Тарас Шевченко», «Баллада о солдате», «Том Сойер».

Е.Куманьков, Е.Свидетелев. «Садко», «Илья Муромец».

Е.Куманьков. «Ревизор», «12 стульев».

Е.Свидетелев. «Летят журавли».

Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с В.Кислых, «Вызываем огонь на себя» совм. с М. Карташевым, «Пакет», «Мелкий бес», «Большая перемена», «Курочка Ряба».

В.Кислых. «Михайло Ломоносов» совм. с Л.Платовым, «Рассказ неизвестного человека», «Майор Вихрь».

А.Попов. «Юность Петра», «Петр Великий», «В начале славных дел», «Лев Толстой», «Мусульманин».

А.Толкачев. «Подранки», «Вкус хлеба», «Парад планет», «Слуга», «Время танцора», «Русский бунт», «Остров», «Живи и помни».

В.Юшин. «Формула любви», «Детский сад», «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии», «Лермонтов», «Королева Марго».

М.Ромадин. «Солярис», «Дворянское гнездо» совм. с Н.Двигубским, А.Боймом.

Н.Двигубский. «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Зеркало», «Сибириада».

Б.Бланк. «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», «Шестое июля», «Анна Павлова», «Мой ласковый и нежный зверь».

В.Петров. «Степь», «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко, «Прощание», «Матера», «Иди и смотри», «Мери Поппинс, до свидания», «Вор», «12».

И.Лемешев. «Как царь Петр арапа женил», «Мертвые души».

В.Филлипов. «Подросток», «Маленькие трагедии», «Маленькие трагедии», «Ревизор».

В.Аронин. «Борис Годунов», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»

И.Каплан. «Пиковая дама», «Торпедоносцы».

М.Гаухман-Свердлов. «Начало», «В огне брода нет», «Нос», «Асса».

А.Адабашьян. «Раба любви», «Механическое пианино», «Обломов», «Родня».

Ю.Кладиенко. «Хождение по мукам», «Бесы».

А.Мягков. «Освобождение», «Освобождение Европы».

Список фильмов, рекомендованных для просмотров по теме:

«Изобразительное решение и выразительные средства».

Отечественные фильмы:

«Покаяние», реж. Т.Абуладзе, худ. Г.Микелкадзе

«Цвет граната, реж. С.Параджанов, худ. С.Андраникян.

«Ашик-Кериб», реж. С.Параджанов, худ. Г.Месхишвили и др.

«Кин-дза-дза», реж. Г.Данелия, худ. А.Самулейкин, Т.Тэжик.

«Убить дракона», реж. М.Захаров, худ. О.Шейнцис.

«Проверки на дорогах», реж. А.Герман, худ. В.Юркевич.

«Мой друг Иван Лапшин», реж. А.Герман, худ. Ю.Пугач

«Сюжет для небольшого рассказа», реж. С.Юткевич, худ. А.Спешнева, Н.Серебряков, А.Вайсфельд

«Звезда пленительного счастья», реж. В.Мотыль, худ. В.Кострин.

Зарубежные фильмы:

«Восемь с половиной» Ф.Феллини.

«Амаркорд» Ф.Феллини.

«Бразилиа» Т.Гиллиам.

«Рэмбо» Д.Пан Косматос.

«Индиана Джонс» С.Спилберг.
«Близкие контакты третьей степени» С.Спилберг.
«Дантон» А.Вайда.
«Тайна острова Бэк Кап» К.Земан.
«Ромео и Джульетта» Ф.Дзефирелли.
«Бал» Э.Скола.
«Мэфисто» И.Сабо.
«Амадеус» М.Форман.
«Фанни и Александр» И.Бергман.
«Земляничная поляна» И.Бергман.
«Кабаре» Б.Фосс.
«Ван Гог» М.Пьяла.
«Титаник» Дж.Кэмерон
«Крестный отец» Фр.Ф.Коппола
«Запах женщины» Дино Ризи
«Однажды в Америке» Серджо Леоне
«Фрида» Джулии Теймор
«Контракт рисовальщика» П.Гринуэй
«Повар, вор, его жена и ее любовник» П.Гринуэй
«Девушка с жемчужной сережкой» П.Уэббер
«Иллюзионист» Н.Бургер
«Имя Розы» Жан-Жак Анно
«Время цыган» Эмир Кустурица
«Фальшивомонетчики» Штефан Рузовицки

4.4. Интернет источники

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

[http://www.maryuise.de
/en/1800/index.shtml](http://www.maryuise.de/en/1800/index.shtml)

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение этого вида практики предполагает весь необходимый инструментарий художника: бумага, картон, карандаши, краски и т.п. Умение обращаться с фото-видеокамерой, а также владение базовыми навыками пользования ПК и интерактивными средствами информации.

5. Методические указания обучающимся

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

На практических 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.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Производственная практика»

Специальность/направление – 54.05.03 Графика

(Художник мультипликационного фильма)

Квалификация/степень выпускника – специалист

Форма обучения – очная.

Москва

2024

Составитель – профессор Соколов С.М.

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства художника фильма протокол № 1 от 25 сентября 2024 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ	
ГЛОССАРИЙ	4
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	5
1.1 Цели освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО	6
1.3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	6
2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
2.1 Организационно-методические данные дисциплины	10
2.2 Тематическое содержание дисциплины	10
• Содержание дисциплины по видам занятий	10
• Содержание самостоятельной работы студента	11
3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11
3.1 Основная литература	11
3.2. Дополнительная литература	11
3.3 Список фильмов рекомендованных к просмотру	14
3.4 Интернет источники	18
4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ	18
<i>Текущий контроль и промежуточная аттестация</i>	18
5.1 Организация текущего контроля	19
5.2 Итоговый контроль	19
5.3 Фонд оценочных средств	19
6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ	19
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ	19
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ	21

Глоссарий

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.).

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода 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 ВПО) – 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.

Примерная основная образовательная программа (ПООП). Примерная основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины. Примерные программы размещены на сайте ВГИКа.

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 года № 1428

Целью производственной практики, соотнесённой с общими целями ООП ВПО, является ознакомление студентов с реальными условиями творческо-технологического процесса создания мультфильма, функционированию структурных подразделений учебных киностудий, мультипликационных студий, а также со всеми этапами производственного цикла и спецификой смежных профессий.

Задачей практики является освоение и закрепление знаний, полученных студентами в университете в условиях реального кинопроизводства, а именно:

- ознакомление со структурой производства мультипликационного фильма и основными этапами работы художника мультипликационного фильма
- умение работать в творческом коллективе
- умение организовывать работу в коллективе исполнителей
- ответственно выполнять обязанности ассистента или помощника художника мультипликатора
- знать систему производственно-технологического обеспечения в мультипликационной студии (производственного цеха студии и организационные подразделения)
- знать состав съёмочной группы, порядок и принцип её формирования.
- уметь работать над сценарием, раскадровкой, сбором материала;
- функциональные обязанности работников, занятых в кинопроизводстве.
- понимать место и роль основных кинопрофессий: продюсера, директора, режиссёра, оператора, художника-постановщика, художника – мультипликатора;

- ознакомиться с техникой профессиональной безопасности на производстве и основами охраны труда:
- ознакомиться с этапами воплощения творческого замысла в условиях производства.
- ознакомиться с принципами создания постановочного проекта и сметы.

1.2 Место дисциплины в образовательной программе.

Данная дисциплина относится к дисциплинам цикла Б2 «Практики»

Данная практика носит ознакомительный характер и проводится после 4 курса

Прохождение производственной практики позволит студентам в дальнейшем освоить организацию и технология создания мультипликационного фильма, а также непосредственно в качестве ассистента или помощника художника мультипликатора, (изучить круг профессионально - необходимых обязанностей). Всё это является освоением и продолжением теоретических и практических дисциплин, изучаемых в институте: «Мастерство художника мультипликационного фильма», «Основы изобразительного мультдвижения», «Основы мультрежиссуры», «Компьютерная анимация», а также пополнит профессиональные знания и умения в будущей самостоятельной работе в кино

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализациям №6 «Художник мультипликационного фильма» в процессе освоения ООП на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6);

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий (ОПК-4);

способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-графиков (ПК-24).

способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности (ПСК-144);

способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-145);

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе (ПСК-155).

Раздел 2 Содержание дисциплины по видам занятий

2.1 Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	8 зач.ед. 288 часов	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)		
лекции		
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия		
Самостоятельная работа	288	288
Форма итогового контроля	Зач с оц.	
Всего	288	288

Практика проводится после 4 курса на киностудиях с полным технологическим циклом кинопроизводства (студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» и других кинопроизводящих компаний. Оформление заявки на практику (договор) должно быть согласовано с деканом и кафедрой мастерства художника фильма. Учебно-методическое руководство осуществляют педагоги кафедры мастерства с одной стороны, а с другой стороны – главный художник кинопроекта. По окончании учебно-производственной практики, студент должен предоставить иллюстрированный отчёт о практике с обязательной характеристикой, заверенной продюсером, директором или художником фильма на бланке кинокомпании.

2.2. Тематическое содержание дисциплины

Прохождение данного вида практики предполагает:

6 недель работы на киностудии.

Тематическое содержание работы определяется руководителем практики на производстве

Содержание самостоятельной работы студента:

Заданием для самостоятельной работы практиканта являются поручения от художника-постановщика, ведущего проект, а также сбор информационного материала непосредственно по тематике фильма: фотографии, зарисовки, чертежи и планировки, фотографии или эскизы транспорта и военной техники.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:

Асенин С.В. Волшебники экрана, М., Искусство, 1974;

Бабиченко Д.Н. Искусство мультипликации, М., Искусство, 1964.;

Гинсбург С.С. , Рисованный и кукольный фильм, М., Искусство, 1957.

Иванов-Вано И.В., Рисованный фильм-особый вид киноискусства.,М., ВГИК, 1956.

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.

Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

Сазонов А.П. Персонажи рисованного фильма. М., ВГИК, 1959.

Ямпольский М., Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии, М., НИИ Киноискусства, 1993 г.

Дополнительная литература:

- Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
- Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
- Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.
- О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.
- Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.
- Художники театра и кино. Альбом. М., Сов., художник, 1975.
- Галаджева Г. Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.
- Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.
- Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов. художник, 1965.
- Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В. Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966.
- Луцкая Е. П. Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.

- Лавров Р.Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.
- Громов Е., Алимов С.А.Мультипликация, книжная и станковая графика. М.,
Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша.Сост. И.Е.Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф.Воспоминания художника. М.,Глава «Автобиография»
- Исаева К.Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.
- Формирование изобразительной культуры художника кино.Сб. научных трудов.
М., ВГИК, 1984.
- Головня А.Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р.Некоторые проблемы изобразительного решения современного
фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А.Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С.Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.
- Эйзенштейн С.Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г.Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.
- Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет»,
М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки».
Вып.1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.

- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М., Искусство, 1958.
- Анджан А. Волчанецкий Ю. Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм. Сб. Вып. 1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А. Борисова, М. Богданова, Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.)
- Мосфильм. Сб. Вып. 2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г. Айзенберга, . Батраковой, М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.).
- Художники театра и кино. Ташкент. Изд. Литературы и искусства им. Гуляма, 1982.
- Громов Е. Художник кино. М., ВГИК, 1973.
- Камерденков В. Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .
- Зайцева Л. Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.
- Мочиллов Ю. Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.
- Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982
- Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.
- Крамской И. Письма, в 2-х тт, М., Искусство, 1965.
- Репин И. Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960
- Суриков В. Письма. Л, Искусство, 1977
- Ван Гог В. Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966
- Делакруа Э. Дневник. М., Искусство, 1950
- Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962
- Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

4.1 Список фильмов, рекомендованных для просмотров

В основу отбора фильмов положены следующие требования:

1. Тематическое и жанровое соответствие фильмов характеру практических заданий и содержанию лекционного курса.

2. Последовательный показ становления и развития отечественного кинодекорационного искусства и ознакомление с его состоянием в настоящее время.

3.Отбор фильмов высокого художественного уровня, представляющих разнообразные творческие индивидуальности создателей.

Включение в список наиболее характерных для творчества того или иного художника фильмов, которые не дублировали бы просмотревые семинары по курсу «История отечественного кино» и давали бы возможность более полно проследить пути формирования кинематографической профессии художника, закономерности его творческой эволюции.

В.Егоров. «Мы из Кронштадта», «Суворов», «Нахимов», «Кутузов»

И.Шпинель. «Александр Невский», «Иван Грозный» 1 и 2 серии, «Великий воин Албании Скандербек», «Пышка».

А.Уткин. «Композитор Глинка», «Встреча на Эльбе».

С.Козловский. «Мать», «Конец Санкт-Петербурга».

В.Еней. «Дон-Кихот», «Гамлет» 1 и 2 серии, «Король Лир» 1 и 2 серии, «Шинель».

Н.Суворов. «Гроза», «Петр I» 1 и 2 серии, «Депутат Балтики».

Б.Дубровский-Эшке. «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 году».

А.Пархоменко. «Бег», «Скверный анекдот», «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым, «Адмирал Ушаков».

М.Богданов и Г.Мясников. «Каменный цветок», «Мичурин», «Первый эшелон», «Коммунист», «Война и мир» 1—4 серии, «Герои Шипки».

И.Новодержкин. «Судьба человека», «Оптимистическая трагедия», «Калина красная», «Пришел солдат с фронта».

Г. Турылев. «Шведская спичка», «Наш современник».

В.Каплуновский. «Мечта», «Урок истории», «Кавказская пленница».

Б.Дуленков. «Тихий Дон», «17 мгновений весны».

А.Фрейдин. «Высота», «Время вперед».

П.Пашкевич. «Сельская учительница», «Красное и черное», «Фома Гордеев», «Преступление и наказание», «Карл Маркс. Молодые годы».

А.Борисов. «Анна Каренина» и «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко, «Зачарованная Десна», «Станционный смотритель», «Чисто английское убийство», «Жестокий романс», «Наследница по прямой», «Егор Булычев», «Станционный смотритель», «Ирония судьбы или с легким паром», «Жестокий романс», «Анна Каренина» реж.С.Соловьев.

В.Немечек. «Тарас Шевченко», «Баллада о солдате», «Том Сойер».

Е.Куманьков, Е.Свидетелев. «Садко», «Илья Муромец».

Е.Куманьков. «Ревизор», «12 стульев».

Е.Свидетелев. «Летят журавли».

Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с В.Кислых, «Вызываем огонь на себя» совм. с М. Карташевым, «Пакет», «Мелкий бес», «Большая перемена», «Курочка Ряба».

В.Кислых. «Михайло Ломоносов» совм. с Л.Платовым, «Рассказ неизвестного человека», «Майор Вихрь».

А.Попов. «Юность Петра», «Петр Великий», «В начале славных дел», «Лев Толстой», «Мусульманин».

А.Толкачев. «Подранки», «Вкус хлеба», «Парад планет», «Слуга», «Время танцора», «Русский бунт», «Остров», «Живи и помни».

В.Юшин. «Формула любви», «Детский сад», «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии», «Лермонтов», «Королева Марго».

М.Ромадин. «Солярис», «Дворянское гнездо» совм. с Н.Двигубским, А.Боймом.

Н.Двигубский. «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Зеркало», «Сибириада».

Б.Бланк. «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», «Шестое июля», «Анна Павлова», «Мой ласковый и нежный зверь».

В.Петров. «Степь», «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко, «Прощание», «Матера», «Иди и смотри», «Мери Поппинс, до свидания», «Вор», «12».

И.Лемешев. «Как царь Петр арапа женил», «Мертвые души».

В.Филлипов. «Подросток», «Маленькие трагедии», «Маленькие трагедии», «Ревизор».

В.Аронин. «Борис Годунов», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»

И.Каплан. «Пиковая дама», «Торпедоносцы».

М.Гаухман-Свердлов. «Начало», «В огне бродя нет», «Нос», «Асса».
А.Адабашьян. «Раба любви», «Механическое пианино», «Обломов», «Родня».
Ю.Кладиенко. «Хождение по мукам», «Бесь».
А.Мягков. «Освобождение», «Освобождение Европы».

Список фильмов, рекомендованных для просмотров по теме:

«Изобразительное решение и выразительные средства».

Отечественные фильмы:

«Покаяние», реж. Т.Абуладзе, худ. Г.Микелкадзе
«Цвет граната», реж. С.Параджанов, худ. С.Андраникян.
«Ашик-Кериб», реж. С.Параджанов, худ. Г.Месхишвили и др.
«Кин-дза-дза», реж. Г.Данелия, худ. А.Самулейкин, Т.Тэжик.
«Убить дракона», реж. М.Захаров, худ. О.Шейнцис.
«Проверки на дорогах», реж. А.Герман, худ. В.Юркевич.
«Мой друг Иван Лапшин», реж. А.Герман, худ. Ю.Пугач
«Сюжет для небольшого рассказа», реж. С.Юткевич, худ. А.Спешнева,
Н.Серебряков, А.Вайсфельд
«Звезда пленительного счастья», реж. В.Мотыль, худ. В.Кострин.

Зарубежные фильмы:

«Восемь с половиной» Ф.Феллини.
«Амаркорд» Ф.Феллини.
«Бразилиа» Т.Гиллиам.
«Рэмбо» Д.Пан Косматос.
«Индиана Джонс» С.Спилберг.
«Близкие контакты третьей степени» С.Спилберг.
«Дантон» А.Вайда.
«Тайна острова Бэк Кап» К.Земан.
«Ромео и Джульетта» Ф.Дзефирелли.
«Бал» Э.Скола.
«Мэфисто» И.Сабо.

«Амадеус» М.Форман.
«Фанни и Александр» И.Бергман.
«Земляничная поляна» И.Бергман.
«Кабаре» Б.Фосс.
«Ван Гог» М.Пьяла.
«Титаник» Дж.Кэмерон
«Крестный отец» Фр.Ф.Коппола
«Запах женщины» Дино Ризи
«Однажды в Америке» Серджо Леоне
«Фрида» Джулии Теймор
«Контракт рисовальщика» П.Гринуэй
«Повар, вор, его жена и ее любовник» П.Гринуэй
«Девушка с жемчужной сережкой» П.Уэббер
«Иллюзионист» Н.Бургер
«Имя Розы» Жан-Жак Анно
«Время цыган» Эмир Кустурица
«Фальшивомонетчики» Штефан Рузовицки

4.4. Интернет источники

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtml](http://www.maryuise.de/en/1800/index.shtml)

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение производственной практики предполагает весь необходимый инструментарий художника: бумага,

карандаши, краски, чертёжные принадлежности, пенокартон, оргалит и другие подручные материалы для макетирования. Умение обращаться с фото-видеокамерой, а также владение навыками компьютерного программирования и пользования интерактивными средствами информации.

Раздел 5. Оценочные средства контроля успеваемости.

Текущий контроль и промежуточная аттестация

5.1 Организация текущего контроля

Отчёт о практике с письменным заключением визируется подписью директора и продюсера и сдаётся на кафедру вместе с дневником.

5.2 Итоговый контроль.

Отчет о прохождении практики представляется студентом в начале 9 семестра педагогу-руководителю практики.

Отчет должен быть выполнен в письменном виде с положением зарисовок, эскизов, фотографий, калек с чертежей, должен включать полное описание проделанной работы и приобретенных навыков, а также дневник практики. К отчету прилагается отзыв-характеристика руководителя практики (творческого работника киностудии), заверенной подписью директора (продюсера) кинопроекта, художника по костюмам кинокартины.

Руководитель практики (мастер-педагог) проверяет все отчеты группы практикантов, оценивает их и докладывает о работе практикантов на заседании кафедры мастерства художника кино и ТВ, где окончательно утверждаются предложенные оценки.

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку по отчету, направляется на повторное прохождение практики (в период студенческих каникул).

5.3 Фонд оценочных средств

В критерии оценки при сдаче экзамена по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Оценка «зачтено» ставится за

- своевременное посещение занятий
- выполнение всех заданий руководителя практики
- предоставление отчетной документации

Оценка «не зачтено» ставится за:

- непосещение занятий
- невыполнение заданий руководителя практики
- непредоставление отчетной документации

Раздел 6. Технологическая карта дисциплины

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

- технологическая карта изучения дисциплины:

Форма контроля	Минимальное количество баллов для аттестации	Максимальное количество баллов для аттестации
Присутствие на лекциях	15	15
Присутствие и участие в практических занятиях	5	15
Письменное выполнение заданий по выбору	15	30
Выполнение индивидуальных заданий	15	40
ИТОГО	50	100

7. Методические указания обучающимся

При подготовке к практическим 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 практических 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 практическому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Проработать вопросы практического занятия;
4. Выполнить домашнее задание;

8. Методические рекомендации преподавателю

Согласно существующему государственному образовательному стандарту специальности и других нормативных документов целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий.

Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы.

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

При проведении промежуточной и итоговой аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы мультирежиссуры»**

Специальность/направление – 54.05.03 Графика

(Художник мультипликационного фильма)

Квалификация/степень выпускника – специалист

Форма обучения – очная.

Москва

2024

Составитель – профессор, Соколов С.М.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО»
утвержденного приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года. по направлению подготовки 54.05.03
«Графика»

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства
художника протокол № 1 от «25» сентября 2024 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ	5
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	6
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО	6
1.3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	6
2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1 Организационно-методические данные дисциплины	7
2.2 Содержание разделов дисциплины	8
2.2.1 Структура дисциплины	8
2.2.2 Тематический план курса	7
2.2.3 Содержание дисциплины	10
3 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	13
3.1 Фонды оценочных средств	13
3.2. Текущий контроль по дисциплине	14
3.3 Промежуточная аттестация по дисциплине	14
4 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	15
-Список учебной литературы	16
-Электронные издания, Интернет-ресурсы	20
-Фильмография	20
6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	25
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	25

Глоссарий

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.);

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике;

Навык – составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства;

Компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности;

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении);

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 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.

Примерная основная образовательная программа (ПООП).

Примерная

основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины. Примерные программы размещены на сайте ВГИКа.

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 года № 1428

Основная цель курса:

- Постепенное овладение спецификой искусства художественной кинематографии и профессией художника кино и телевидения;
- Знакомство с последовательностью творческого и технологического процесса создания художественного фильма и его изобразительного решения, методикой работы по авторскому сценарию в процессе создания постановочного замысла фильма режиссером, художниками, оператором и его реализацией в процессе подготовки к съемкам и непосредственно в съемочном периоде - постановке актерских сцен и их съемке. Важным моментом является воспитание художников в духе коллективного творчества, глубокого уважения к труду своих коллег, понимания координации деятельности мастеров кино в создании единого художественного произведения.

Цели и задачи дисциплины:

Основной целью курса является подготовка молодого художника, к практической работе в области анимационного искусства

Задачами курса являются:

- формирование высокообразованного художника профессионала анимационного искусства нового поколения путём освоения классических знаний в области режиссуры анимации,

- творческое осмысление новых возможностей режиссёра с появлением современных компьютерных технологий,
- практическое овладение методикой создания изобразительного и режиссерского решения современного мультипликационного фильма,
- овладение навыками изучения режиссуры анимации, изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств, необходимых для полноценного решения образных задач,
- приобретение необходимых знаний в области производственного осуществления творческого замысла в процессе создания анимационного проекта.
- обучение мастерству, необходимому для реализации изобразительного замысла в процессе съемок, в контакте с режиссером, оператором, аниматором, творческим коллективом группы, а также с производственным коллективом студии.

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО «Графика»

Дисциплина **«Основы мультирежиссуры»** относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)», специальности №6 *«Художник мультипликационного фильма»*

Данная дисциплина готовит будущих художников-постановщиков мультипликационного фильма к самостоятельной творческой работе в анимационном кинематографе, на телевидении и в искусстве мультимедиа

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализациям №6 *«Художник мультипликационного фильма»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-140).

Раздел 2. Содержание дисциплины

2.1 Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему учебному плану		
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. един. 72 часа	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		В
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	34	34
Лекции	17	17
Практический блок	17	17
Самостоятельная работа	74	74
Теоретическая часть	24	24
<i>-Работа с информационными источниками</i>	24	24
Практические задания	50	50
Форма итогового контроля		Зачет
Всего	108	108

2.2. Содержание разделов дисциплины.

2.2.1 Структура дисциплины.

Семе стр	Название разделов дисциплины	Общая трудо- емкост ь	Виды учебных занятий				Само- стоя- тельная работа
			Контактные часы,				
			в том числе				
лекции	практичес - кие занятия	Лаборат . занятия	индивидуальны е				
В	Раздел I. Теоретическа	41	17				24

	я часть						
В	Раздел II. Практическая часть	67		17			50
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	108 ч. 3 ЗЕТ	17	17			74

2.2.2 Тематический план дисциплины.

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции	Инд.	Практ.	Самостоят ельная	Всего часов по теме
Раздел 1. Семестр В.					
Тема 1. Введение в специальность. Анимация как синтез искусств.	1				1
Тема 2. Профессии режиссёра и художника в анимационном искусстве.	1				1
Тема 3. Ознакомление с основными этапами развития искусства мультипликации, именами и достижениями мастеров.	1				1
Тема 4. Работа с литературными источниками и этапы создания режиссерского решения проекта.	2				2
Тема 5. Анализ литературного произведения.	1				1
Тема 6. Поиск образов героев, раскрытие их характеров, их взаимоотношения между собой и с окружением изобразительными средствами.	1				1
Тема 7. Особенности работы художника над стилистическим и образным решением фильма с режиссером - постановщиком.	1				1

Тема 8. Значение режиссерского решения в формировании экранного результата и особенности совместной работы с художником	1				1
Тема 9. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный и съемочный периоды.	4				4
Тема 10. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.	1				1
Тема 11. Творческий метод режиссера – постановщика	1				1
Тема 12. Компоненты режиссерского решения анимационного фильма или мультимедийного проекта.	1				1
Раздел 2. Семестр В.					
Практические задания по разработке режиссерского и изобразительного решения анимационного экранного проекта 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			16	40	56
ИТОГО:	16		16	40	72

2.2.3 Содержание дисциплины

Теоретический блок

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

Значение изучения режиссуры для становления художника анимации и компьютерной графики. Анимация – синтез искусств. Литература, живопись,

графика, актерская игра, монтаж, трехмерное экранное пространство, звук. Режиссерская организация. Технологии и творчество.

Тема 2. Профессии режиссёра и художника в анимационном искусстве. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство анимации и особенности процесса, в котором оно создается. Анимация как средство массового общения. Детская мультипликация. Документализм, историзм и вымысел.

Тема 3. Ознакомление с основными этапами развития искусства мультипликации, именами и достижениями мастеров. Роль пионеров отечественного анимационного кино и их достижения в формировании условного киноязыка. Рождение отечественного кинематографа. Новый анимационный киноязык. В.Старевич, И.Иванов – Вано, А.Алексеев, З. и В. Брумберг, Л.Атаманови другие мастера.

Тема 4. Работа с литературными источниками и этапы создания режиссерского решения проекта. Режиссер мультипликации – история возникновения профессии. Новые технологии. Театр. Эстрада. Художников смежных профессий. Появление во ВГИКе художественного факультета. Телевидение. Компьютерное искусство. Появление кафедры анимации и компьютерной графики.

Тема 5. Анализ литературного произведения. Жанры в искусстве анимации. Особые выразительные средства в анимационном искусстве. Новые творческие возможности режиссеров в эпоху новейших компьютерных инструментов.

Тема 6. Поиск образов героев, раскрытие их характеров, их взаимоотношения между собой и с окружением изобразительными средствами. Художественно организованный замысел анимационного проекта. Значение жизненных наблюдений, артистизм, знакомство с эпохами

их стилистическими особенностями. Владение цветовыми нюансами, фактурами, умение работать с силуэтом и деталью.

Тема 7. Особенности работы художника над стилистическим и образным решением фильма с режиссером-постановщиком. Круг задач, решаемых творческой группой в подготовительном периоде проекта

Тема 8. Значение режиссерского решения в формировании экранного результата и особенности совместной работы с режиссером и 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.

Тема 9. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, художника, оператора) в подготовительный и съемочный периоды. 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. План и график съемок, предварительная разработка комбинированных съемок и реализация их в съемочном периоде. Обработка изображения.

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

Тема 11. Творческий метод режиссера и художника – постановщика в современном анимационном производстве. Компьютерные программы, используемые художником и режиссером в новейших проектах.

Тема 12. Компоненты изобразительного решения анимационного фильма или 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.

Практический блок

Практические занятия – это выполняемые студентами на протяжении всего курса обучения ряда режиссерских разработок и одной экранной анимационной работы (продолжительностью 2-3 мин.) под руководством преподавателя

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

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

Разумеется, будущему художнику мультипликационного фильма необходимо развитое творческое воображение и особое мастерство рисунка и живописи по памяти; умение воплотить найденное в эскизах решение в

процессе подготовки к съемке, в съемочном и монтажно-тонировочном периоде.

Обучение основам режиссуры мультипликационного фильма осуществляется путем поиска своей темы, а затем и реализации одной экранной учебной работы, имеющей последовательные этапы создания анимационного фильма, с постепенным усложнением творческих и профессиональных задач. От работы над замыслом и творческим решением до разработки отдельных фрагментов произведения к полному завершению экранной работы.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это работа студента, которую студент осуществляет самостоятельно под контролем преподавателя. Для данной дисциплины самостоятельная работа это:

самостоятельный выбор темы и обоснование выбора.

написание киносценария - промежуточный этап между литературным и режиссерским сценарием. Выявление идейно-жанровой стороны литературного первоисточника в его изобразительном воплощении.

режиссерская экспликация Работа режиссера и художника в поисках изобразительного эквивалента сценария.

разбивка сюжета по эпизодам. Хронометраж. Изобразительная концепция фильма, экспликация. Поиск образа главных действующих лиц.

написание режиссерского сценария по выбранному студентом литературному произведению. Раскадровка - визуальная модель фильма. Хронометраж. Определение ритмического строя. Выявление узловых моментов действия. Расстановка акцентов. Раскадровка, как первоначальная концепция монтажа. Работа художника над общей стилистикой фильма и главными персонажами. Операторское воплощение задуманной стилистики. Звуковое оформление фильма. Определение голосовых характеристик персонажей. Характер музыки и шумов.

поиск максимального, образного решения персонажа в среде. Роль прототипа. Графический знак - силуэт. Маска – характер.

поиск стилистического решения фильма. Цветовая экспликация. Эскизы ключевых мест действия. Разработка эскизов главных персонажей.

технологические особенности создания мультипликационной ленты в нескольких основных видах: рисованной, кукольной или бумажной “перекладки”.

технологические требования к рисованному персонажу: конструкция, двигательные способности, степень детализации рисунка. Выразительность образа в соответствии с заданным в сценарии характером. Соответствие стилового изображения персонажа со стилем игры (движения).

Раздел 3. Формы контроля по дисциплине

3.1 Фонд оценочных средств

В критерии оценки при сдаче зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Оценка «зачтено» ставится за:

полный грамотный ответ.

за правильный грамотный ответ, но:

- требующий уточнения по одному из вопросов,
- при наличии одного-двух недочетов,
- если допущена одна негрубая ошибка.
- требующий уточнения по всем вопросам билета,
- за допущенную грубую ошибку,
- при наличии более двух недочетов.

Оценка «не зачтено» ставится :

- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлена положительная оценка.

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

- технологическая карта изучения дисциплины:

Форма контроля	Минимальное количество баллов для аттестации	Максимальное количество баллов для
----------------	--	------------------------------------

		аттестации
Присутствие на лекциях	25	30
Присутствие и участие в практических занятиях	25	35
Письменное выполнение заданий	25	35
ИТОГО	75	100

3.2 Текущий контроль.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.3 Промежуточная аттестация.

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет в конце В семестра. К зачету допускаются студенты при условии выполнения всех практических заданий в течение семестра. Темы вопросов к зачету соответствуют темам лекционного блока.

Раздел 4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.

Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

С.Соловьев, Начало.«То да сё...» Книга 1-ая Глава о художнике А.Т. Борисове стр.350 Из книги 2-ой «Ничего, что я куру»

Справочник кинооператора Издательство ВГИК ,Форматы и размеры кинокадра
Справочник кинооператора 2001г. Издание ВГИК см.форматы и размера кинокадра (т.2)

Дополнительная литература:

Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.

Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.

Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.

Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.

Художники театра и кино.Альбом. М., Сов., художник, 1975.

Галаджева Г.Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.

Роль художника в процессе создания современного фильма.Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.

Куманьков Е.Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов.художник, 1965.

Родионова Г.Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.

Ривош Я.Н.Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.

Тарасова-Красина Т.Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.

Тарасова-Красина Т.Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.

Кузнецова В.Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..

Луцкая Е.П.Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.

Лавров Р.Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.

Громов Е., Алимов С.А.Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.

Художник кино Юрий Ракша.Сост. И.Е.Ракша. ВЕПК, М., 1983.

Богородский Ф.Воспоминания художника. М.,Глава «Автобиография»

Исаева К.Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.

Формирование изобразительной культуры художника кино.Сб. научных трудов. М., ВГИК, 1984.

Головня А.Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.

Ильин Р.Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.

Михалков-Кончаловский А.Парабола замысла. М., Искусство, 1977.

Эйзенштейн С.Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.

Эйзенштейн С.Рисунки. М., Искусство, 1961.

Козинцев Г.Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.

Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.

Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.

Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет», М., ВГИК, 1969.

Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки». Вып.1. М., Искусство, 1966.

- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М.,
Искусство, 1958.
- Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова,
Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)
- Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой,
М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).
- Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.
- Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.
- Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .
- Зайцева Л.Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.
- Мочиллов Ю.Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.
- Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982
- Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.
- Крамской И.Письма, в 2- х тт, М., Искусство, 1965.
- Репин И.Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960
- Суриков В.Письма. Л, Искусство, 1977
- Ван Гог В.Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966
- Делакруа Э.Дневник. М., Искусство, 1950
- Станиславский К.Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962
- Станиславский К. Работа актера над собой. М.,
О технике профессиональной безопасности

Кулаков А.К., Луговой Г.М., Нестерова Е.И., Якимович В.С. Контрольные вопросы и тесты по дисциплинам кафедры прецизионных технологий и сертификации киновидеотехники: Учебное пособие. – СПб. 2009.

Лопанов А.Н., Залаева С.Ш., Носатова Е.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие к выполнению лабораторных работ. Белгород, 2012

Назаренко О.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О.Б. Назаренко; Томск: 2010. - 144 с.

- Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtm](http://en/1800/index.shtm)

<https://costume-history.livejournal.com/>

- Фильмография

Абдрашитов А.	А.Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А.	А.Толкачев «Время танцора»
Александров Г.	А.Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А.Уткин «Встреча на Эльбе».
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»

Бондарчук С. серии	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»
Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»
Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»

Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э. вход воспрещен»	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М. Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибиряда».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»

Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»

Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Соьер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»

Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»

Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетки»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для чтения лекций по дисциплинам «Мастерство художника кино и телевидения» и «Мастерство художника комбинированных съемок» и курсовых работ разных лет.

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. DVD-проигрыватель -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека
11. Просмотровые залы
12. Учебно-методический кабинет
13. Папки для хранения эскизов

6. Методические указания обучающимся

При подготовке к практическим 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 практических 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 практическому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Проработать вопросы практического занятия;
4. Выполнить домашнее задание.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Рисованная анимация»

Специальность/направление –

54.05.03 Графика (Художник мультипликационного фильма)

Квалификация выпускника

специалист

Уровень образования

высшее

Форма обучения

очная.

Москва

2024

Составитель – профессор, Соколов С.М.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО» утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 года. по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства художника протокол № 1 от «25» сентября 2024 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

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.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1 Организационно-методический раздел.....	7
1.1 Цели и задачи дисциплины.....	7
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Графика».....	8
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	8
Раздел 2. Содержание дисциплины.....	9
2.1 Организационно-методические данные дисциплины.....	9
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	9
2.2.1 Структура дисциплины.....	9
2.2.2 Тематический план дисциплины.....	10
2.2.3 Содержание дисциплины.....	11
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
3.1 Список учебной литературы.....	14
3.1.1 Основная литература:.....	14
3.1.2 <i>Дополнительная литература:</i>	14
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	17
3.3 Фильмография.....	17
4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.....	23
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	23

1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 года № 1428

Основная цель курса:

- Постепенное овладение спецификой искусства художественной кинематографии и профессией художника кино и телевидения;
- Знакомство с последовательностью творческого и технологического процесса создания художественного фильма и его изобразительного решения, методикой работы по авторскому сценарию в процессе создания постановочного замысла фильма режиссером, художниками, оператором и его реализацией в процессе подготовки к съемкам и непосредственно в съемочном периоде - постановке актерских сцен и их съемке. Важным моментом является воспитание художников в духе коллективного творчества, глубокого уважения к труду своих коллег, понимания координации деятельности мастеров кино в создании единого художественного произведения.

Цели и задачи дисциплины:

Основной целью курса является подготовка молодого художника, к практической работе в области анимационного искусства

Задачами курса являются:

- формирование высокообразованного художника профессионала анимационного искусства нового поколения путём освоения классических знаний в области режиссуры анимации,

- творческое осмысление новых возможностей режиссёра с появлением современных компьютерных технологий,
- практическое овладение методикой создания изобразительного и режиссерского решения современного мультипликационного фильма,
- овладение навыками изучения режиссуры анимации, изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств, необходимых для полноценного решения образных задач,
- приобретение необходимых знаний в области производственного осуществления творческого замысла в процессе создания анимационного проекта.
- обучение мастерству, необходимому для реализации изобразительного замысла в процессе съемок, в контакте с режиссером, оператором, аниматором, творческим коллективом группы, а также с производственным коллективом студии.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Графика»

Дисциплина **«Рисованная анимация»** относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)», специальности №6 *«Художник мультипликационного фильма»*

Данная дисциплина готовит будущих художников-постановщиков мультипликационного фильма к самостоятельной творческой работе в анимационном кинематографе, на телевидении и в искусстве мультимедиа

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализациям №6 *«Художник мультипликационного фильма»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и

проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);

способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области мультипликации (ПСК-137)

Раздел 2. Содержание дисциплины

2.1 Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему учебному плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. един. 72 часа		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		9	А
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	68	36	36
Лекции	34	18	16
Практический блок	34	18	16
Самостоятельная работа	4		4
Теоретическая часть	4		4
<i>-практическая работа</i>	<i>4</i>		<i>4</i>
Практические задания	0	0	0
Форма итогового контроля			Зачет
Всего	72	36	36

2.2. Содержание разделов дисциплины.

2.2.1 Структура дисциплины.

Семе стр	Название разделов	Общая трудо-	Виды учебных занятий
-------------	----------------------	-----------------	----------------------

	дисциплины	емкость	Контактные часы, в том числе				Само- стоя- тельная работа
			лекции	практичес- кие занятия	Лаборат занятия	индивидуальные	
9	Раздел I. Вводная часть	8	4	4			
9-А	Раздел II. Принципы анимации и их практическое воплощение	60	28	28			4
А	Раздел III Современная рисованная анимация.	4	2	2			
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ	34	34			4

2.2.2 Тематический план дисциплины.

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции	Инд.	Практ.	Самостоят ельная	Всего часов по теме
Раздел 1. Семестр В.					
Тема 1. Мультипликация и анимация тождественные или различные понятия..	1		1		2
Тема 2. Появление мультипликации и выделение анимации. (пионеры мультипликации, история анимационных технологий, представители)	3		3		6
Раздел 2. Семестр 9-А.					
Тема 3. 12 принципов анимации, историческая справка.	1		1		2
Тема 4. Принцип Сжатия-Растяжения. Выполнение упражнений..	3		3		6

Тема 5. Анимация упреждающего действия. Выполнение упражнений	3		3		6
Тема 6. Принцип сценичности «действия».	3		3		6
Тема 7. Использование компоновки и фазового движения.	1		1		2
Тема 8. Сквозное движение. Захват действия	3		3		6
Тема 9. Смягчение начала и завершения движения.	2		2		4
Тема 10. Дуга.	2		2		4
Тема 11. Расчет времени	1		1		2
Тема 12. Преувеличенное утрирование	2		2		4
Тема 13. Привлекательность	3		3		6
Тема 14. «Крепкий» рисунок	4		4	4	12
Раздел 3. Семестр А.					
Тема 15. Современные тенденции в рисованной анимации. Сложности практического воплощения. Современные мастера работающие в данной технике.	2		2		4
ИТОГО:	34		34	4	72

2.2.3 Содержание дисциплины

Теоретический блок

Тема 1. Мультипликация и анимация тождественные или различные понятия.

Анимация (от лат. *Animatio* «оживление; одушевление» ← *anima* «душа») — западное название мультипликации. Термин «анимация» ныне имеет широкую сферу профессионального употребления в мире и в отдельных регионах по традиции определяется иными синонимами. Например, в русском языке (в СССР и в России) на протяжении длительного времени было общепринято название «мультипликация», которое в большей степени соответствовало рисованному кино, где анимация (мультипликат, иллюзия движения) создаётся

посредством размножения и фазовки рисунка (перерисовки персонажа в последовательных фазах движения).

В СССР термин «мультипликация», «мультипликатор» связано с технологией, использовавшейся до внедрения классической рисованной мультипликации — созданием изображений при помощи наложения на лист элементов персонажей, что сродни аппликации. По созвучию с этим словом эта отрасль кинематографа была названа мультипликацией

Тема 2. Появление мультипликации и выделение анимации. (пионеры мультипликации, история анимационных технологий, представители)

Творчество пионеров анимации (Эмиль Рейно, Джеймс Стюарт Блэктон, Артур Мельборн Купер, Эмиль Коль, Владислав Старевич, Уинзор Мак Кей)

Тема 3. 12 принципов анимации, историческая справка.

12 принципов анимации — это набор основных принципов анимации, предложенных аниматорами студии Дисней Олли Джонстоном и Фрэнком Томасом в их совместной работе «Иллюзия жизни: анимация Диснея». Данные принципы основаны на многолетнем опыте работы аниматоров студии Уолта Диснея, которые, начиная с 1930 года, разрабатывали методы для получения более выразительной анимации. Основной идеей принципов является создание иллюзии соблюдения основных законов физики, однако они рассматривают и более абстрактные вопросы, такие как эмоциональность и привлекательность персонажей. Хотя первоначально принципы предназначались для традиционной, рисованной анимации, они вполне актуальны и для компьютерной анимации.

Тема 4. Принцип Сжатия-Растяжения.

Для мягких форм способность при переходе от одного действия к другому немного деформироваться растягиваясь и сжимаясь, передает пластичность формы.

Тема 5. Анимация упреждающего действия. Выполнение упражнений

«Отказное» движение подготавливающее зрителя к последующему действию.

Тема 6. Принцип сценичности «действия».

Предельная понятность, ясность характера и действий персонажа.

Тема 7. Использование компоновки и фазового движения.

Лавирование между принципами полного контроля движения с разработкой всех возможных действий персонажа (компоновкой) и фазовкой, как способом внесения спонтанности в движение (мультипликатор сам, как-бы, должен быть удивлен развитием действия).

Тема 8. Сквозное движение. Захват действия.

Продолжение движение, перетекание движения из одного кадра в другой

Тема 9. Смягчение начала и завершения движения.

Перехлест фазовых кадров для смягчения движения и придания ему большей реалистичности

Тема 10. Дуга. Дополнительное действие.

Разработка траектории движения «живых» персонажей согласно построенной дуге, придания большей реалистичности движения.

Сопровождение основного действия персонажа дополнительным, придающим действию большую выразительность. Поиск баланса от чрезмерной сглаженности к утрированной выразительности, отвлекающей внимание от основного действия.

Тема 11. Расчет времени

Зависимость психофизического состояния персонажа от скорости смены кадров, поиск скорости для каждого из заданных состояний (дрожь, бег, нервный шаг, марш, задумчивый шаг, усталый шаг)

Тема 12. Преувеличенное утрирование

Действие создающее большую выразительность, отличие от театральности в «гиперпоказе» ряда действий или одного из действий, создающий нужную смысловую наполненность, баланс между реалистичностью и выразительностью. Работа с масштабами движение (пример: лампы «отец» и «сын» в заставке компании Pixar)

Тема 13. Привлекательность

Аналог актерской «харизмы», соответственно воспринимается не напрямую, а аналогично актерскому, где обаяние может быть и отрицательным. Поиск выразительных черт для разных характеров.

Тема 14. «Крепкий» рисунок

Для рисованной анимации один из важнейших принципов! Передача, пластики, объема, движения, характера персонажа невозможна без его детальной прорисовки из кадра в кадр.

Тема 15. Современные тенденции в рисованной анимации. Сложности практического воплощения. Современные мастера, работающие в данной технике.

Заключительная лекция, о современном состоянии рисованной анимации, современных тенденциях в ее производстве, также направленная на понимание перспектив данного вида анимации.

Практический блок

Практические занятия – это выполняемые студентами на протяжении всего курса обучения, сопровождающие лекционные занятия упражнения по практической реализации принципов анимации. Также во вводных лекциях практической блок представлен обсуждение по проблемным вопросам и истории анимации и рисованной анимации, в частности.

Цель практических упражнений по анимации- тренировка наблюдательности и предельной концентрации студента на том или ином принципе анимации, как основе анимационной выразительности

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это работа студента, которую студент осуществляет самостоятельно под контролем преподавателя. Для данной дисциплины самостоятельная работа это:

Самостоятельная разработка фазового движения персонажа, продолжение выполняемого на контактном занятии упражнения по теме №14.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список учебной литературы

3.1.1 Основная литература:

ВГИК. Учебный рисунок : учебное пособие (Т.3) / общ. редакция: В. С. Малышев, В.В. Архипов, (К 95-летию Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова). - СПб. : Дитон, 2014.

Кривуля Н.Г. Аниматология: Эволюция мировых аниматографий. В 2-х частях. Часть 1 : научное издание / Н. Г. Кривуля. - М. : КЭА "Аметист", 2012.

Кривуля Н.Г. Аниматология: Эволюция мировых аниматографий. В 2-х частях. Часть 2 : научное издание / Н. Г. Кривуля. - М. : КЭА "Аметист", 2012.

Кривуля Н.Г. Анимационный персонаж : научная монография / Н. Г. Кривуля. - М. : Аметист, 2015.

Солин А. И., Пшеничная И. А. Задумать и нарисовать мультфильм : учебное пособие М., ВГИК, 2014

С.Соловьев, Начало.«То да сё...» Книга 1-ая Глава о художнике А.Т. Борисове стр.350 Из книги 2-ой «Ничего, что я куру»

3.1.2 Дополнительная литература:

Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.

Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.

Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

- О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.
- Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.
- Художники театра и кино. Альбом. М., Сов., художник, 1975.
- Галаджева Г. Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.
- Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.
- Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов. художник, 1965.
- Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В. Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е. П. Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.
- Громов Е., Алимов С. А. Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша. Сост. И. Е. Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф. Воспоминания художника. М., Глава «Автобиография»
- Исаева К. Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.
- Формирование изобразительной культуры художника кино. Сб. научных трудов. М., ВГИК, 1984.
- Головня А. Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.

- Эйзенштейн С.Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г.Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.
- Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет»,
М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки».
Вып.1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М.,
Искусство, 1958.
- Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова,
Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)
- Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой,
М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).
- Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.
- Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.
- Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .
- Зайцева Л. Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.
- Мочиллов Ю.Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.
- Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982
- Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.
- Крамской И.Письма, в 2- х тт, М., Искусство, 1965.

Репин И. Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960
Суриков В. Письма. Л, Искусство, 1977
Ван Гог В. Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966
Делакруа Э. Дневник. М., Искусство, 1950
Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962
Станиславский К. Работа актера над собой. М.,
О технике профессиональной безопасности
Кулаков А.К., Луговой Г.М., Нестерова Е.И., Якимович В.С. Контрольные
вопросы и тесты по дисциплинам кафедры прецизионных технологий и
сертификации киновидеотехники: Учебное пособие. – СПб. 2009.
Лопанов А.Н., Залаева С.Ш., Носатова Е.А. Безопасность жизнедеятельности:
учебное пособие к выполнению лабораторных работ. Белгород. 2012
Назаренко О.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О.Б.
Назаренко; Томск: 2010. - 144 с.

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Кавалеристы.ru
Fashion in Contemporary Art: 1800-1862
<http://marquise.de>
<http://photoarhive.spb.ru>
www.molotok.ru
[http://www.maryuise.de
/en/1800/index.shtm](http://www.maryuise.de/en/1800/index.shtm)
<https://costume-history.livejournal.com/>

3.3 Фильмография

Абдрашитов А.	А.Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А.	А.Толкачев «Время танцора»
Александров Г.	А.Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А.Уткин «Встреча на Эльбе».

Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»

Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»
Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен»	
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.
	Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с
	Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибириада».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»

Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»

Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»

Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»

С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджио Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетки»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Данные отсутствуют.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для чтения лекций по дисциплинам «Мастерство художника кино и телевидения» и «Мастерство художника комбинированных съемок» и курсовых работ разных лет.

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские - 1
3. Столы для студентов двухместные – 20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная – 1
6. Шторы для затемнения - 2
7. Плазменная панель - 1
8. DVD-проигрыватель - 1
9. Калька для выполнения упражнений.

**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

«История русского изобразительного искусства»

54.05.02 – Живопись (уровень специалитета)

Квалификация выпускника

№ 9 Художник кино и телевидения. Художник по костюму

Форма обучения

Очная

Москва, 2024

Разработчик: Куинджи М.В., Старший преподаватель, член Союза Художников Москвы.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г по направлению подготовки 54.05.02 – Живопись (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств
Протокол № 11 от 03 июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О. К. Клейменова

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина

Оглавление

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	3
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	3
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
5.1. <u>Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий</u>	6
5.2. <u>Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)</u>	7
<u>6. Лабораторный практикум</u>	17
<u>7. Семинары</u>	17
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	17
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	19
9.1. <u>Основная литература</u>	19
9.2. <u>Дополнительная литература</u>	19
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	31
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	32
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	32

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» ставит целью развитие способности к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов. Изучая «Историю зарубежного изобразительного искусства», студенты формируют способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанса, классицизма, барокко, рококо, готики и др.) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Дисциплина помогает использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» входит в базовую часть федерального компонента образовательной программы (Б1.О.10).

Объем дисциплины – 10 зач.ед., что составляет 360 академических часов или 270 астрономических часов. Дисциплина преподается на 3, 4, 5 курсах. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

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

Обучение должно способствовать получению следующих профессиональных компетенций:

- Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника кино и телевидения по костюму (ПКО-2);
- Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника кино и телевидения по костюму (ПКО-3)

Формируемые	Планируемые результаты обучения по
-------------	------------------------------------

компетенции (код компетенции)	дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ПКО-2 Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника кино и телевидения по костюму	Уметь: анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений изобразительного искусства на различных этапах их создания
	Уметь: формулировать основные этапы профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области профессиональной деятельности художника кино и телевидения по костюму
	Владеть: навыками самоанализа (рефлексии)
	Владеть: навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3 Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника кино и телевидения по костюму	Знать: основные явления и процессы в изобразительном искусстве, причинно-следственные связи и их взаимодействия
	Знать: методы организации творческого процесса художника кино и телевидения по костюму
	Организовать: насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области профессиональной деятельности художника кино и телевидения по костюму

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 10 зач. ед. 360 час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		5	6	7	8	9	А		
Работа с преподавателем (контактные часы):	188	34	30	34	28	34	28		
Теоретический блок:	90	16	14	16	14	16	14		
Лекции	90	16	14	16	14	16	14		
Практический блок:	98	18	16	18	14	18	14		

Практические и семинарские занятия	98	18	16	18	14	18	14		
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	124	38	36	2	2	38	8		
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками		19	17	2	2	19	4		
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.		19	17	-	-	19	4		
Формы текущего контроля успеваемости		-	зачет	-	зачет	-	экзамен		
Форма промежуточной аттестации	48	-	6	-	6	-	36		
Всего часов	360	72	72	36	36	72	72		
Зачетных единиц	10	2	2	1	1	2	2		

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			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
5 семестр (3 курс)					
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства.	22	4	6	-	12
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	24	6	6	-	12
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	26	6	6	-	14
Всего часов	72	16	18	-	38
6 семестр (3 курс)					
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных	28	6	8	-	14

художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.					
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	24	6	6	-	12
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	14	2	2	-	10
Всего часов	66	14	16		36
7 семестр (4 курс)					
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	6	4	2	-	-
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	14	6	8	-	-
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени.	14	6	8	-	2
Всего часов	36	16	18		2
8 семестр (4 курс)					
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение.	12	6	6	-	-
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	10	4	4	-	2
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.	8	4	4	-	-
Всего часов	30	14	14		2
9 семестр (5 курс)					

Тема 12. Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Искусство первой половины XIX в.	32	6	8	-	18
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	40	10	10	-	20
Всего часов	72	16	18		38
А семестр (5 курс)					
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период.	20	8	8	-	4
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	16	6	6	-	4
Всего часов	36	14	14		8
ИТОГО	312	90	98	-	124

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История русского изобразительного искусства» является то, что компетенции, связанные со способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов, различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 1.</u> Введение.	Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Наскальная живопись,

	Древнейшие истоки русского искусства.	скульптура. Культура Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов и поселков, посуда, украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура: жилища, аксессуары костюма.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 2.</u> Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	Роль религии и церкви с средневека. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры. Монументализм культовой архитектуры. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове. Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищинский, Рождественский Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря соборы в Новгороде. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 3.</u> 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 Дмитриевском 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 4.</u> Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование	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 –

	местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 5.</u> 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 6.</u> Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-	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

	начало XVI вв.).	<p>Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.</p> <p>Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.</p> <p>Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей).</p> <p>Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе).</p> <p>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.</p> <p>Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.</p> <p>Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в.. Произведения декоративно-прикладного искусства.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 7.</u></p> <p>Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)</p>	<p>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.</p> <p>Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор</p> <p>Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.</p> <p>Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.</p> <p>Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей).</p> <p>Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе).</p> <p>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.</p> <p>Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.</p> <p>Книжная миниатюра второй половины XV- первой</p>

		трети XVI в.. Произведения декоративно-прикладного искусства.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 8.</u> Искусство России на пороге Нового времени.	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство».</p> <p>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».</p> <p>Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви Преображения в Вязьмах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др.</p> <p>«Строгановская» школа – произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 9.</u> Русское искусство XVIII в.	<p>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.</p> <p>Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII века. Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. Художник и</p>

		<p>заказчик, появление нового «потребителя» искусства. Сложение новой системы художественного образования. Культовое искусство в условиях Нового времени.</p> <p>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.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 10.</u> Русское искусство первой четверти XVIII в. Русское искусство середины XVIII в.</p>	<p>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. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве. А.Шхобенк, П.Пикарт, А.Ф.Зубов, И.Ф.Зубов. Жанровое разнообразие гравюры. Потребность в становлении скульптуры как вида искусства. Отсутствие собственных кадров. Ввоз скульптуры и приглашение иностранных ваятелей. Роль аллегорий в петровском искусстве. Образ человека Нового времени в портретной живописи первой трети XVIII в. Традиции</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 11.</u> Русское искусство второй половины XVIII</p>	<p>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.</p>

	в.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 конец XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 12. Русское искусство XIX в.	Введение в тему «Русское искусство XIX» века. Периодизация. Связь культурной хронологии с основными вехами российской истории. Общий

<p>– начала XX в. Введение. Тема 14. Искусство первой половины XIX в.</p>	<p>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.</p> <p>Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампир 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 ампир. О.Бове. Ансамбли центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная, Триумфальная. Д.Жильярди. Реконструкция Московского университета. Образ московского частного дома. Дом А.П.Хрущева.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Сентиментализм и ампир 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.</p>
---	--

		<p>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.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 13.</u> Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>«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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

	<p>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.</p> <p>Роль В.Поленова в эволюции русского пейзажа. Связь с академической традицией. Евангельская тема. Работа в области театральной декорации.</p> <p>«Этнографический жанр» и баталистика В.В.Верещагина. Серийность. Проблема салонного искусства и античного жанра: Г.Семирадский.</p> <p>«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.</p> <p>Архитектура и скульптура второй половины XIX века. «Национальный стиль». Н.Султанов, Д.Чичагов, В.Покровский, В.Гартман. И.Ропет, И.Монигетти. 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.</p> <p>Крестьянская тема в скульптуре М.Чицова, Л.Позена. Монументальная скульптура: М.Микешин, А.Опекушин и др.</p> <p>Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смещение жанров. Становление модерна в русской культуре.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>
--	--

	<p>Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн.</p> <p>Скульптура конца XIX - начала XX века – возрождение монументальной скульптуры. Обновление пластического языка, влияние импрессионизма на творчество русских скульпторов.</p> <p>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.</p> <p>Станковая и монументальная скульптура Н.А.Андреева,</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Создание Союза русских художников.</p> <p>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.</p> <p>Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика образов А.П.Рябушкина.</p> <p>Исторический быт в произведениях С.В.Иванова. Произведения А.Рябушкина и С.Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж А.М.Васнецова.</p> <p>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 «этнодный» 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</p>
--	--

Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов. Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.

Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн – проблема взаимодействий с современным европейским искусством. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона – трагедия одиночества и обреченности. Живописный декоративизм – основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и театральное-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа. К.А.Сомов. Портреты художника. «Дама в голубом» – как пример психологически тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и

		<p>театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи. В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэризм» 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 работав театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 14.</u> Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима.</p>	<p>Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька. Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича. Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами классического и</p>

	<p>национального искусства. К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг.</p> <p>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.</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--	---

	<p>современной техники. Проект нового понимания мира. Главные черты авангарда. История Витебской художественной школы. К.С.Малевич и М.З.Шагалом - варианты «нового искусства».</p> <p>Декрет об упразднении Академии художеств и образовании Вхутемаса (Высших художественно-тематических мастерских). План монументальной пропаганды В.И.Ленина. Создание Ассоциации художников революционной России (АХРР).</p> <p>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».</p> <p>Последний показ работ футуристов 1923г.</p> <p>Пейзажный жанр в образе строящейся страны.</p> <p>Индустриальный пейзаж Б.Н.Яковлева. Лирический пейзаж К.Ф.Юона, А.А.Осьмеркина, В.Н.Бакшеева, В.К.Бялыницкого-Бирули.</p> <p>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.</p> <p>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.).</p> <p>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).</p> <p>Борьба за «чистоту пролетарского искусства».</p> <p>Ликвидация РАПХ в 1932 г.</p> <p>Становление советской графики. Книжная графика 20-х гг.: М.Добужинский, А.Бенуа, Л.Гудиашвили, А.Гончаров, В.Фаворский, А.Кравченко, Н.Тырса, Н.Альтман, С.Чехонон, А.Самохвалова и др.</p> <p>Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонон и др.</p> <p>Московская школа ксилографии В.Фаворского.</p> <p>Развитие офорта (Д.Штеренберг, И.Нивинский, Д.Митрохин). Рождение искусства фотомонтажа (А.Родченко, С.Телингатер).</p> <p>Развитие советской скульптуры 20-х гг.</p>
--	--

«Революционная романтика» И.Д.Шадра. «Булыжник – 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

		<p>премий: А.Герасимов, В.Ефанов, Б.Иогансон, Н.Томский, В.Мухина, М.Сарьян, и др.</p> <p>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.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 15.</u> Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период</p>	<p>Искусство 1941-1945 гг. Два этапа развития плаката: драматический - Кукрыниксы, И.Тоидзе, В.Корецкий; оптимистический – В.Иванов, Л.Голованов. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет («Фронтowej юмор») и агитационных листков («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.Габарь, 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).</p> <p>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</p>

		<p>тема бытового жанра – мирный труд (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов). Пейзаж в гармонии с человеком в работах Н.Ромадина, Ю.Подлясского, 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.</p> <p>Развитие послевоенной графики в виде станковых форм и книжных иллюстраций. Б.Пророков.</p> <p>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.).</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 16.</u> Советское искусство 60-х годов XX в</p>	<p>Советское искусство 60-х годов. Осуждение культа личности Сталина на XX съезде КПСС. «Оттепель».</p> <p>Первый Всесоюзный съезд советских художников. Всесоюзная художественная выставка 1957 г.</p> <p>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».</p> <p>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).</p> <p>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</p>

	<p>1962 г. Культурный андеграунд. «Квартирные выставки».</p> <p>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.</p> <p>«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.</p>
--	--

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. 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 (гlossарий) 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 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 Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампи́р в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.

2. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский амбир.
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.

8. Самостоятельная работа студента

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Темы для самостоятельной работы

Введение. Древнейшие истоки русского искусства.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры.

Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.)

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – нач. XVII в.)

Искусство России на пороге Нового времени

Русское искусство первой четверти XVIII в..

Русское искусство середины XVIII в.

Русское искусство второй половины XVIII в.

Искусство первой половины XIX в.

Искусство второй половины XIX в.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России.

Искусство тоталитарного режима

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

Искусство Советской России послевоенный период

Советское искусство 60-х годов XX в.

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

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

9.1. Основная литература

1. Трубецкой, Е. Н. Этюды по русской иконописи / Е. Н. Трубецкой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05315-9. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
2. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02979-6. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
3. Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. / Г. В. Плеханов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02385-5. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
4. Соловьев, В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 196 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9495-7. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Айбукс» (контракт № 20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018, срок 26.02—26.02.2019),

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),

«Юрайт» (контракт № 130-18-У от 22.06.2018, срок 22.06.2018-31.12.2018).

9.2. 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. 1,2т.т. – 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 1970-1980 гг. – 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. – С-Пб., 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.
33. Григоровича и Поспелова. – М., 1987.
34. Поспелов Г. Бубновый валет. – М., 1991.
35. Порудоминский В.И. Николай Ге. – М., 2000
36. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). – М., 1995
37. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М., 1999

38. Романтизм./Сост.О.Федотова. – М.,2001
39. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М.,1996
- 40.Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – 2002.
41. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.
42. Сарабьянов Д.В. Л.Попова. – М., 1992.
- 43.Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев.- М., 1996.
44. П.Филонов. Дневник. – СПб: Азбука,2000
45. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.
46. Антология/Сост.Н.К.Гаврюшина. – М.,1993
47. Чиняков А. Братья Веснины. – М., 1974.
48. Марк Шагал. Моя жизнь. – М.,1994.
49. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. М., 2006
50. Энциклопедия русской живописи/ под ред. М.В.Калашниковой. – М.,2001

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. сайты

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

История русского изобразительного искусства
54.05.03 – Графика

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-3	
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	ПКО-2, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПКО-2, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем искусствоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПКО-2, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов

		<ul style="list-style-type: none"> - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать искусствоведческие понятия
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной

		<p>работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <p>- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по искусствоведению</p> <p>- задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЗАЧЕТ (6,8 семестры)</p> <p>-ЭКЗАМЕН (А семестр)</p>
--	--	---

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	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПКО-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 «История русского изобразительного искусства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачет
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который

готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара 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.

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 художника, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Зачет

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»*-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, 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.

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 Николая в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.

2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

1. Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно воинство».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина.

Искусство России на пороге Нового времени.

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б. Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П. Антропова и И.П. Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
 2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
 3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
 4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
 5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И. Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
 6. Академия художеств и историческая живопись.
 7. А.П. Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
 8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
- 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 этапы.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
4. Исакиевский 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

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..
- Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина.
7. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной.
8. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

1.6.2 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 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.Грицая.
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.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

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: ампир 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.

8. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция.
9. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина.

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.Шаринов, В.Фаворский)
5. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.

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
ПЕРСПЕКТИВА**

Специальность – 54.05.03 Графика

Специализация № 6 «Художник мультипликационного фильма»

Форма обучения – очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Шуляк Е.А., преподаватель.

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 художественного факультета _____ В.В. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Практические занятия	8
7. Самостоятельная работа обучающегося	8
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	9
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	9
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	9
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	10
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	15

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является формирование и развитие видения и понимания художником многообразных пространственных свойств окружающего мира.

Задачи дисциплины:

- усвоение основных законов перспективы;
- выработка умения практического построения пространства в работе с натуры, по памяти и представлению;
- формирование навыка применения полученных теоретических знаний в области перспективы в творческой работе над эскизами к фильму.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Перспектива» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.03 Графика (специализация № 6 «Художник мультипликационного фильма»), является неотъемлемой частью художественного образования, относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются в 1-2-м семестрах.

Дисциплина необходима для освоения таких дисциплин, как рисунок, живопись, композиция, мастерство художника мультипликационного фильма.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной и профессиональных компетенций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);
- способностью преподавать дисциплины (модули) по основам написания рисунка и живописи и смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-16);
- способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-графика (ПК-19).

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 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:	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 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ	6	–	–	–	6
Тема 1. История возникновения и развития перспективы	1	–	–	–	1
Тема 2. Введение в теорию перспективы	1	–	–	–	1
Тема 3. Пространственная модель построения перспективного изображения	4	–	–	–	4
Раздел 2. ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	24	32	–	4	60
Тема 4. Перспективное построение простейших геометрических форм	2	–	–	–	2
Тема 5. Перспективный масштаб	3	1	–	–	4
Тема 6. Изображение углов в перспективе	1	5	–	–	6
Тема 7. Построение отражений в зеркальной плоскости	1	5	–	–	6
Тема 8. Построение теней	3	4	–	–	7
Тема 9. Способы построения интерьера в перспективе	2	7	–	2	11
Тема 10. Построение в перспективе фрагментов архитектуры и архитектурных объектов	1	5	–	–	6
Тема 11. Анализ перспективных изображений	4	–	–	–	4
Тема 12. Перспектива и выразительность изображения	4	2	–	–	6
Тема 13. Основы театральной перспективы	3	3	–	2	8
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-2-й семестры	30	32	–	4	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основы теории перспективы: основные виды перспективы, законы построения трехмерного пространства на плоскости, иметь представление о способах построения перспективных изображений объектов окружающего нас реального мира, максимально приближенными к зрительному восприятию их в натуре;

– *уметь* использовать законы пространственных перспективных построений для выполнения творческих задач, для создания кинодекораций и киноэскизов, оперировать зрительными образами;

– *владеть* практическими навыками использования в своих работах законов построения различных видов перспективы, культурой визуального мышления.

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Теоретические занятия проводятся в формате лекции с демонстрацией наглядного материала по темам.

Раздел 1. ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

Тема 1. История возникновения и развития перспективы

Первоначальные сведения о перспективе. Период античности, средневековья, эпоха Возрождения.

Развитие перспективы в русском изобразительном искусстве. Различные виды перспективы.

Тема 2. Введение в теорию перспективы

Изображение на плоскости трехмерного пространства методами перспективы, ортогональных или аксонометрических проекций.

Тема 3. Пространственная модель построения перспективного изображения

Проецирующий аппарат и его элементы. Картина и её элементы. Перспектива точки и различных прямых. Способы задания плоскости в перспективе. Позиционные задачи и способы их решения на картине.

Раздел 2. ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Тема 4. Перспективное построение простейших геометрических форм

Перспектива квадрата, окружности. Построение в перспективе геометрических тел вращения и предметов круглой формы.

Тема 5. Перспективный масштаб

Масштаб картины. Масштаб глубин, широт и высот. Построение масштаба на различных прямых. Масштабная перспективная шкала и её практическое применение.

Тема 6. Изображение углов в перспективе

Построение в перспективе угла наклона различных прямых к предметной плоскости, угла, произвольно расположенного в предметной плоскости. Изображение улиц в перспективе: центральная и угловая перспектива, перспектива улицы с поворотом, центральная и угловая перспектива восходящей и нисходящей улиц.

Тема 7. Построение отражений в зеркальной плоскости

Построение отражений в горизонтальном, вертикальном и плоском зеркалах. Основные положения при построения отражений в вогнутых и выпуклых поверхностях.

Тема 8. Построение теней

Общие сведения о теории теней. Построение теней при искусственном и естественном освещении. Построение светового пятна при различных источниках освещения.

Тема 9. Способы построения интерьера в перспективе

Построение интерьера с использованием перспективного масштаба. Построение перспективы интерьера при различных точках схода. Зависимость глубины от расстояния от плоскости картины до точки зрения.

Тема 10. Построение в перспективе фрагментов архитектуры и архитектурных объектов

Построение перспективы арок, сводов, колоннад. Перспектива крыш зданий. Построение в перспективе архитектурного объекта по плану и фасаду. Способ архитектора.

Тема 11. Анализ перспективных изображений

Способы определения основных элементов картины. Перспективный анализ картин художников. Применение правил перспективы в учебном рисунке.

Тема 12. Перспектива и выразительность изображения

Выбор точки зрения в зависимости от композиционного замысла. Применение ракурса. Применение нескольких горизонтов и точек зрения. Перспектива кинокадра игрового и рисованного фильма.

Тема 13. Основы театральной перспективы

Устройство сцены. Принципы построения и восприятия театральных декораций. Применение перспективы в процессе исполнения театральных

декораций. Приемы перевода эскиза декорации в макет.

6. Практические занятия

Практические занятия могут проводиться в различных формах (развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, компьютерная презентация, анализ произведений искусства), по теме, предложенной преподавателем. 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.

Предлагаемые темы практических занятий

1. Создание графической работы с использованием античных принципов изображения перспективы.
2. Выявление формы предмета (куба, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса) с помощью тона.
3. Построение перспективного изображения интерьера комнаты персонажа.
4. Построение интерьера комнаты при искусственном освещении с использованием знаний перспективы светотени.
5. Графическое изображение натюрморта с использованием принципов перспективного искажения.
6. Городской пейзаж с использованием знаний о законах линейной воздушной перспективы. Цветовое, тональное решение.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, подбор материала, анализа работ художников;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам: построение перспективы интерьеров, архитектурных объектов, анализ перспективных изображений и др.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Барбер Б. Перспектива и композиция. Базовый и продвинутой методы./ Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2015.
2. Барышников А.П. Перспектива. – М.: Искусство, 1939, 1948, 1949.
3. Барышников А.П. Как применять правила перспективы при рисовании с натуры. – М.-Л.: Искусство, 1952.
4. Макарова М.Н. Перспектива. – М.: Академический проект, 2002.
5. Петерсон В.Е. Перспектива. – М.-Л.: Искусство, 1970.

6. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика / Пер. с нем., англ., лат., др.греч. И. Хмелевских, Е. Козиной, Л. Житковой, Д. И. Захаровой. – СПб.: Азбука-классика, 2004.
7. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. – М.: Наука, 1975.
8. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. – М.: Наука, 1980.
9. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. – М.: Наука, 1986.

б) дополнительная литература

1. Владимирский Г.А. Перспектива. – М.: Учпедгиз, 1952, Просвещение, 1958, 1969.
2. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. – Киев, Вища школа, 1989.
3. Соловьев С.А. Перспектива. – М.: Просвещение, 1981.
4. Федоров М.В. Рисунок и перспектива. – М.: Искусство, 1960.
5. Штелер Т. Обратная перспектива: Павел Флоренский и Морис Мерло-Понти о пространстве и линейной перспективе в искусстве Ренессанса // Историко-философский ежегодник 2006 / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2006, с. 320-329.
6. Яблонский А.Г. Линейная перспектива на плоскости. – М.: Просвещение, 1966.

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»
- waredia.mobi/ru/Перспектива
- ru.wikipedia.org/.../Перспектива

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 LTSCB 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 специализированной мебелью, 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 ВГИК, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры; фильмотека ВГИК.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

Приложение

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, ПК-16, ПК-19
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1, ПК-16, ПК-19
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-1, ПК-16, ПК-19
	<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 об особенностях построения перспективы различными средствами изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	ОПК-1, ПК-16, ПК-19
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>	<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 об особенностях построения перспективы различными средствами изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности в аспекте изображения перспективы
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ в области перспективы, архитектуры – при выполнении творческого задания обучающийся продемонстрировал владение методикой и технологией создания декораций в кино и на телевидении с учетом знаний в области перспективы и архитектуры <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

Воплощение различных систем перспективы в произведениях искусства от древности до современности.

Радиальный метод (метод следа луча).

Метод архитекторов (метод построения перспективных изображений с использованием точек схода параллельных прямых).

Метод масштабов.

Метод сетки.

Перспективный анализ теней в произведениях художников.

Способы передачи материальных особенностей предметов в перспективе.

Перспектива в рисунке интерьера.

Перспективы построения окружности в картинной плоскости

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине обучающиеся должны выполнить творческие задания.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

1. Перспективное изображение точки и прямой линии.
2. Перспектива плоских фигур, гранных и круглых тел.
3. Фронтальная перспектива интерьера.
4. Угловая перспектива интерьера.
5. Перспектива архитектурного объекта.
6. Тени прямых, плоских фигур, гранных и круглых тел.
7. Построение отражений в плоском зеркале.

Зачет с оценкой. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Метод проекций
2. Основы центрального проецирования
3. Проецирующий аппарат и его элементы
4. Картина и ее элементы
5. Способы задания и определения элементов картины
6. Перспектива точки
7. Перспектива отрезка прямой
8. Перспектива бесконечно продолженной прямой, принадлежащей предметной плоскости
9. Прямые общего положения
10. Прямые частного положения

11. Прямые особого положения
12. Следы прямой и их построение на картине
13. Особенности изображения на картине некоторых прямых
14. Взаимное положение прямых
15. Способы задания плоскости в перспективе
16. Предельная прямая предметной плоскости
17. Плоскость общего положения
18. Плоскости частного положения
19. Плоскость особого положения
20. Позиционные задачи и способы их решения на картине
21. Масштаб картины
22. Перспективный масштаб глубин
23. Перспективный масштаб широт
24. Перспективный масштаб высот
25. Масштабная перспективная шкала и ее практическое применение
26. Построение масштаба на произвольно направленной горизонтальной прямой
27. Построение масштаба на фронтальной прямой
28. Перспективный масштаб на прямой особого положения
29. Перспективный масштаб на прямой общего положения
30. Простейшие метрические задачи и способы их решения на картине
31. Изображение на картине плоских фигур и геометрических тел в простейшем положении
32. Построение на картине угла, произвольно расположенного в горизонтальной плоскости
33. Построение в перспективе угла наклона горизонтальной прямой к картинной плоскости
34. Построение в перспективе угла наклона прямой особого положения к предметной плоскости
35. Построение в перспективе угла наклона прямой общего положения к предметной плоскости
36. Изображение улиц в перспективе
37. Теоретические основы построения окружности в перспективе
38. Способы построения окружности в перспективе
39. Построение в перспективе геометрических тел вращения и предметов круглой формы
40. Деление окружности, изображенной в перспективе на равные части
41. Общие сведения о теории теней

42. Построение теней при искусственном освещении
43. Построение теней при естественном освещении
44. Построение светового пятна при различных источниках освещения
45. Основные положения при построении отражений в плоском зеркале
46. Построение отражений в вертикальном зеркале
47. Построение отражений в горизонтальной зеркальной плоскости
48. Построение отражений в наклонном зеркале
49. Построение фрагментов интерьера
50. Построение интерьера с использованием перспективного масштаба
51. Построение интерьера по заданному плану
52. Особенности построения перспективы интерьера в художественном проектировании
53. Способ следов лучей зрения
54. Способ следов лучевых плоскостей
55. Способ архитектора
56. Способы определения основных элементов картины
57. Перспективный анализ картин художников
58. Применение правил перспективы в учебном рисунке
59. Общие понятия о различных видах перспектив
60. Театральная перспектива

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

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

Оценка **«отлично»** – творческие задания выполнены качественно и в срок.

Оценка **«хорошо»** – творческие задания выполнены в срок, но имеются несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – творческие задания выполнены небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – творческие задания выполнены на низком уровне, с опозданием или не выполнены.

3.3. Оценивание результатов 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 «Перспектива»

специалитета по специальности **54.05.03 Графика**

специализация программы специалитета № 5 «Художник мультипликационного
фильма»

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.

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»

Направление подготовки

54.05.03 «Графика»

Специализация

Художник мультипликационного фильма

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составитель - кандидат юридических наук, доцент Звегинцева Е.А.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.03 Графика, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 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 _____

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 для проведения текущей и промежуточной аттестации.

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 54.05.03 «Графика».

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 5 курсе в 10 семестре.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

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

Уметь:

- давать квалифицированную правовую оценку творческим проектам;
- анализировать и решать правовые задачи в целях создания наиболее благоприятных условий для процесса творчества и производства;
- определять правомерные способы эффективного продвижения готового фильма потребителю с учетом норм права;
- представлять результаты собственных исследований в форме выступления, доклада, эссе;
- использовать систему знаний о формах и направлениях развития авторского права, оперировать основными категориями и понятиями;

Владеть:

- методами правового анализа авторских и трудовых договоров.
- основными приемами анализа данных о состоянии действующего законодательства;

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОК общекультурные компетенции:

- ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;

ОПК общепрофессиональные компетенции:

- ОПК-6 – знание основ законодательства в области авторского права, правовых и экономических основ творческой деятельности

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций		
	знать	уметь	владеть
Содержание компетенции			
ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;	основы действующего законодательства об авторском праве и смежных с авторским правах в сфере кинопроизводства	защищать исключительные права на аудиовизуальную продукцию	Информацией правового характера по признанию и защите прав и законных интересов авторов

ОПК-6 умение анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права	Основные аспекты правового регулирования взаимоотношений с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений	Анализировать правовые и этические аспекты профессиональной деятельности	Методами правовой оценки последствий социально- значимого характера в области в кинопроизводства
--	--	--	---

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	
		9	10
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:			
Лекции	28		28
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	38		38
Практический блок:			
ЗАЧЕТ	6		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.	2	2	2	0	0
2	Тема 2 Субъекты авторского права.	10	4	4	0	6
3	Тема 3 Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения	6	2	2	0	4
4	Тема 4 Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	10	4	4	0	6
5	Тема 5 Свободное использование произведений.	8	4	4	0	4
6	Тема 6 Авторские договоры.	12	4	4	0	8
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.	10	4	4	0	6
	Итого за семестр:	66	28	28	0	38
	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. (ОК-5)

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. (ОК-5, ОПК-6)

Понятие «автор произведения». Соавторство. Наследники автора. Юридические лица и публично-правовые образования в авторском праве.

Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения. (ОК-5, ОПК-6)

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. (ОК-5, ОПК-6)

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. (ОК-5, ОПК-6)

Понятие и особенности свободного использования произведений. Виды свободного использования произведений.

Тема 6: Авторские договоры. (ОК-5, ОПК-6)

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. (ОК-5, ОПК-6)

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. (ОК-5, ОПК-6)

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. (ОПК-6)

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. (ОК-5, ОПК-6)

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 (ОК-5, ОПК-6)

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. (ОК-5, ОПК-6)

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. (ОК-5, ОПК-6)

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. (ОК-5, ОПК-6)

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 (ОК-5, ОПК-6)

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. (ОК-5, ОПК-6)

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			Л	Лекция-беседа.

Субъекты авторского права.	2				Тестирование и решение задач.
Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения	2				Лекция-дискуссия. Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов и разбором конкретных ситуаций.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	2				Письменный опрос-сочинение. Практикум: Сравнительный анализ правовых преимуществ и недостатков предприятий различных форм собственности с использованием нормативных материалов
Свободное использование произведений.					Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Авторские договоры.	2				Лекция-беседа.
Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе	2				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.	2				Практикум на тему: «Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных договоров» Решение задач, ситуационный анализ.
Итого	14				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Авторское право» составляет 50 %.

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. Близнац 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 с монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно

преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к семинарскому занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Авторское право**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-5, ОПК-6	
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 - изучение учебно-методического обеспечения - самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-2, УК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к лекционным занятиям - подготовка к выполнению доклада - участие в дискуссиях	УК-2, УК-3
	<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-2, УК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие выполненного доклада
	<u>Этап 2:</u> Формирование	- правильное и своевременное выполнение доклада - теоретическое обоснование позиции по

	навыков практического использования знаний	проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<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

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОК-5	Доклад Зачет
2	ОПК-6	Доклад Зачет

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

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

Доклад
Зачет

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине преподаватель назначает докладчика, который готовит подробный, обстоятельный разбор тематики по параметрам, заданным педагогом. Остальные участники оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать адаптационные технологии, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Зачет

Является результатом совокупной работы студента, проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины, учитывая результаты докладов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов

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

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов зачета 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, простых или комплексных практических контрольных заданий) формируются билеты к зачету.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ;

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении 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.

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

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

54.05.03 «Графика»

Специализация

Художник мультипликационного фильма

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 54.05.03 «Графика», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 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 54.05.03 «Графика».

Дисциплина относится к Базовой обязательной части профессионального раздела ООП. Ее изучение осуществляется на 5 курсе в семестре А.

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	
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 семестр А:		66	30	30		36
Зачет		6				
Всего за семестр А:		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

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ М.А. Сакварелидзе

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность – 54.05.03 Графика

Специализация № 6 «Художник мультипликационного фильма»

Форма обучения – очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета).

Разработчик: Матюшина Е.А., ст. преподаватель.

Рассмотрена и одобрена на заседании специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 1 от 30 августа 2024 г.

И.о. заведующего кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
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 54.05.03 Графика (специализация № 6 «Художник мультипликационного фильма»), относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются в 1-м семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6).

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:			Самостоят. 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	4	–	–	4	8

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций					
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 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 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	ОК-6
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 	ОК-6
	<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 	ОК-6
	<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 	ОК-6
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 **54.05.03 Графика**

специализация программы специалитета № 6 «**Художник мультипликационного фильма**»

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

- 1.1.....;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

- 2.1.....;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

- 3.1.....;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

И.о. заведующего кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____

А.Г. Коварский

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение фильма»**

Специальность/направление	54.05.03 Графика
Квалификация/степень выпускника	Художник мультипликационного фильма
Форма обучения	очная

Москва, 2024

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
№ 1013 от «13» августа 2020 г.

по направлению подготовки 54.05.03 Графика
(название направления подготовки/специальности)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

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

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

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

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

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цели освоения дисциплины «**Звуковое решение фильма**»:

- ознакомить студентов с основными компонентами звукового решения аудиовизуальных произведений, особенностями звуковой драматургии мультипликационного фильма;
- ознакомить студентов с современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- ознакомить студентов с основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык современного кино;
- изучить особенность специфики взаимоотношений звукорежиссера с членами творческой группы;
- изучить этапы работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового мультипликационного 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 «художник - мультипликатор – звукорежиссер» на всех этапах работы над фильмом;
- ознакомить с спецификой производства фонограммы и современным инструментарием звукорежиссера кино.

Знания, полученные при изучении курса «Звуковое решение фильма», будут необходимы студентам при проработке собственных решений, производстве аудиовизуальных произведений или при их анализе.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий.

Навыки мышления звукозрительными образами, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда со звуковым под драматургически обоснованные

авторские решения, особенность системно продумывать компоненты звукового ряда и их пространственные решения – основа профессионализма будущих кинематографистов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Звуковое решение фильма» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является дисциплиной по выбору вариативной части. Данный курс предназначен для студентов специальности 54.05.03 Графика, специализации Художник мультипликационного фильма.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 6 курса в В семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 30 академических часов контактной работы, 36 академических часов самостоятельной работы, 6 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

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 этапы развития кинофонографии;
- знать возможности многоканальных звуковых форматов;
- иметь понятие о звукозрительном образе, звукозрительном контрапункте;
- уметь работать со звуковой партитурой;
- понимать роль музыки в мультипликационном кинематографе;
- понимать роль звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- уметь правильно строить взаимоотношения звукорежиссера и художника - мультипликатора в процессе подготовки и производства.

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

ОПК-3	Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и
-------	--

возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

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	Количество часов									
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам								
		1	2	3	4	5	6	7	8	В
Работа с преподавателем (контактные часы):										
Теоретический блок:										
Лекции:	14									14
Практический блок:										
Практические занятия	16									16
Самостоятельная работа:										
Теоретический блок:										
Работа с информационными источниками	36									36
Форма промежуточной аттестации	6									Зачет 6
Всего часов	72									72

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

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

Таблица №2

Семестр Чтение литературы	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.						
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
			лекц	сем	лаб	инд	СР		
В	Раздел 1. Основные этапы эволюции кинофонографии: от немого кино до наших дней.								

1	Введение в предмет. Тема 1. Понятие о звукозрительном образе в кинематографе.	4	2				2
2	Тема 2. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.	4	2				2
3	Тема 3. Основные этапы развития кинофонографии.	4	2				2
4	Тема 4. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов.	4	2				2
	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности аудиовизуальных произведений						
5	Тема 5. Понятие о звукозрительном контрапункте в кинематографе.	4		2			2
6-7	Тема 6. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике. Тишина как элемент драматургии.	8		2	2		4
8	Тема 7. Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе формирования звукозрительных кинообразов.	6	2				4
9	Тема 8. Элементы звуковой коммуникации (речь, музыка, шумы) в театре, в немом и звуковом кино. Звучащее слово в структуре кинопроизведения.	6	2				4
10	Тема 9. Шумы и фоны как драматургические элементы звуковой партитуры фильма.	6	2				4
11	Тема 10. Роль музыки в кинематографе: основные виды и функции.	4		2			2
12	Тема 11. Различные стратегии использования звука в структуре драматургии фильма.	4			2		2
	Раздел 3. Технологические						

	этапы производства кинофонограммы						
13	Тема 12. Подготовительный и съемочный периоды: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в мультипликации.	4		2			2
14	Тема 13. Монтажно-тонировочный период в мультипликации.	4		2			2
15	Тема 14. Перезапись фильма как творческий процесс создания художественной структуры кинопроизведения в мультипликации.	4		2			2
		66	14	12	4		36
	Зачет	6					6
	Итого:	72	14	12	4		42

2.2.2. Содержание дисциплины.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ: ОТ НЕМОГО КИНО ДО НАШИХ ДНЕЙ (ОПК-3)

Тема 1. Введение в предмет. Понятие о звукозрительном образе в кинематографе. Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звуковое решение фильма – часть реализации режиссерского замысла. Звуковой и звукозрительный образ в кино.

Тема 2. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания мультипликационного фильма.

Тема 3. Основные этапы развития кинофонографии. 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.

Тема 4. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов. Основные сведения о многоканальных системах записи и воспроизведения звука для кинематографа. Сравнение технического превосходства перед монофоническими звуковыми системами звукопередачи. Динамический диапазон, частотный диапазон,

пространственность звучания, локализация источника звука, панорамирование, усиление полифонии звучания кино.

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (ОПК-3)

Тема 5. Понятие о звукозрительном контрапункте в кинематографе.

Заявка С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова «Будущее звуковой фильма». Поиск методов «естественной» интеграции диалога с изображением. Синхронность – асинхронность, параллелизм – контрапункт. Актуальность основных положений «Заявки» на современном этапе осмысления звукозрительных отношений в кино.

Тема 6. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике. Звук – элемент драматургии фильма. Тишина как элемент драматургии.

Тема 7. Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе.

Тема 8. Элементы звуковой коммуникации (речь, музыка, шумы) в театре, в немом и звуковом кино. Звучащее слово в структуре кинопроизведения. Речь, музыка, шумы, фоны как выразительные элементы образного языка звукового фильма. 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 9. Шумы и фоны как драматургические элементы звуковой партитуры фильма. Шумовые фактуры и звуковые композиции, темы и лейтмотивы. Экспрессивные возможности шумов в драматургической структуре мультипликационного фильма. Изменение роли шумов и фонов в разные периоды времени становления и развития звукового кинематографа.

Тема 10. Роль музыки в кинематографе: основные виды и функции. Две функции музыки в кино: музыка, передающая состояние, создающая настроение (эмоциональная) и музыка, выражающая действие. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в мультипликационном фильме.

Тема 11. Различные стратегии использования звука в структуре драматургии фильма. Основные школы (направления) киноискусства в области звукового решения мультипликационного фильма. Вопросы традиции и новаторства.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ОПК-3)

ТЕМА 12. Подготовительный и съёмочный периоды: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в мультипликации.

Формирование звукозрительного образа на этапе написания сценария. Звуковая экспликация. Конкретизация жанровых и стилистических особенностей мультипликационного фильма. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателье), фонотечная. Работа с актерами во время репетиций: громкость звука и высота его интонационного посыла. Запись массовок и групповок. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки. Съемка под предварительно записанную музыкальную фонограмму: технология, преимущества и недостатки.

Тема 13. Монтажно-тонировочный период в мультипликации. 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 как творческий процесс создания художественной структуры кинопроизведения в мультипликации. Творческие аспекты процесса перезаписи мультипликационного фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного мультипликационного 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 в следующих интерактивных в формах:

- лекции- презентации
- 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 звукоорежиссерской интерпретации 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.

Виды текущего контроля – выполнение индивидуальных заданий в виде звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.

К промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным планом относится зачет в конце В семестра.

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 написания и защиты звукозрительного анализа одного из фильмов/ фрагментов фильма, предложенных преподавателем.

Список 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 фильмы» - «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 мультипликационного фильма.
5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура мультипликационного фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового мультипликационного фильма.
7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
8. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съёмочной площадке мультипликационного фильма.
9. Монтажно-тонировочный период. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству мультипликационного фильма.
10. Значение монтажно-тонировочного периода для мультипликационных 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 для мультипликационного фильма.
14. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи мультипликационного фильма.
15. Перезапись. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи мультипликационного 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

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. Анимационные фильмы Ю. Норштейна.
5. Анимационные фильмы А. Петрова

6. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
7. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
8. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
9. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов
10. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учитель
11. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: А. Тарковский.
12. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг
13. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)
14. Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
15. Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: А. Тарковский /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
16. Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
17. Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров
18. Подборка студенческих неигровых фильмов для звукозрительного анализа и обсуждения.

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-

2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital 5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

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

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

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

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом подходе. В ходе изучения «Звукового решения фильма» студенты приобретают умения получать новые знания, систематизировать их; воспринимать и анализировать киноматериал; оперировать базовыми понятиями; решать творческие задачи; логично выстраивать устные тексты относительно своей специализации.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится занятиям, в ходе которых студенты не только овладевают алгоритмами познавательной деятельности, но и демонстрируют свои творческие способности. Особое место обучению принадлежит представлению студентами собственного звукозрительного анализа фильмов или фрагментов кинокартин, которые они выполняют в рамках самостоятельной работы. При анализе каждого фильма студенты должны продемонстрировать методологические знания

и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты.

Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически определить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

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.

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 студентов.

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

Направление подготовки, специальность

54.05.03 Графика (уровень специалитета)

специализация Художник мультипликационного фильма

(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, Полякова О.Ю., старший преподаватель.

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13.08.2020 г. по направлению подготовки 54.05.03 Графика, специализация Художник мультипликационного фильма 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 отдела по методической
работе _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(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 ОПОП ВО.....	6
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	7
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы.....	12
5. Содержание дисциплины (модуля).....	13
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	13
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	15
6. Лабораторный практикум.....	18
7. Практические занятия (семинары).....	18
8. Самостоятельная работа студента.....	21
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	24
10. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	25
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	26
12. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	27
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	28
Лист регистрации изменений и дополнений.....	34

1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 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 современного специалиста.

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» становится повышение исходного уровня владения языком, достигнутого на предыдущей ступени образования. Реализация данной цели предполагает овладение студентами уровнем коммуникативной компетенции, необходимым и достаточным для решения социально-коммуникативных задач в различных областях: бытовой, культурной, профессиональной (кинематографической), в научной деятельности, при общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, и целей для дальнейшего самообразования. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Соответственно, языковой материал рассматривается как средство реализации речевого общения, при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный подход.

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» решаются следующие актуальные общеобразовательные и профессионально важные задачи:

1. Курс иностранного языка ВГИК является одним из звеньев системы “школа–вуз–послевузовское обучение (аспирантура, повышение квалификации, самообразование)” и как таковой продолжает школьный курс, закладывая качественную основу для послевузовского образования.

2. Курс иностранного языка ВГИК носит коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный характер. Его задачи определяются коммуникативными и познавательными потребностями студентов.

3. Целостная система подготовки по иностранному языку во ВГИКе на разных этапах обучения предполагает, с одной стороны, автономный характер обучения на каждом этапе, а с другой стороны – взаимосвязь всех этапов обучения. Достижение целей каждого этапа позволяет пользоваться в той или иной форме иностранным языком и обеспечивает возможность продолжения обучения на следующем этапе.

4. Наряду с основной задачей – обучение общению, курс иностранного языка во ВГИКе ставит образовательные и воспитательные задачи. Достижение образовательных задач осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации образования и означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и эрудиции, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного 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.

5. В существующих условиях углубления международной интеграции задачей дисциплины «иностраный язык» становится формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда.

6. Одной из задач курса является развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой 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 «иностраный язык» осуществляет развитие когнитивных и исследовательских умений, расширяет кругозор и повышает информационную культуру студентов.

7. Важной гуманитарной задачей дисциплины «Иностраный язык» является формирование у обучающихся представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

8. 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.

Основой построения программы является разделение курса на два направления или аспекта - **"общий язык" (General Language)** и **"язык для специальных целей" (Language for Specific Purposes - LSP)**, - каждому из которых отводится по 50% учебного времени на всех этапах обучения. Они различаются между собой тематикой и лексическим составом учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра речи. Оба направления связаны между собой в учебном процессе наличием общих грамматических тем и необходимостью овладения сходными синтаксическими явлениями и базовыми речевыми навыками.

В аспекте **"общий язык"** осуществляется: развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и

письма. Обучение общему языку ведется на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого и культурологического характера.

В аспекте *"язык для специальных целей"* осуществляется: развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения информации; знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности; развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки. Обучение языку специальности ведется на материале произведений речи на профессиональные темы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Изучение иностранного языка предусматривается базовой (обязательной) частью цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки **54.05.03 Графика (уровень специалитета)**, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13.08.2020

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовому разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестре (индекс Б1.О.08 учебного плана).

Место дисциплины «Иностранный язык» в основной образовательной программе студентов ВУЗов в последние годы приобретает всё большую актуальность. Это продиктовано политическими, социально-экономическими и культурными изменениями, происходящими как в самой России, так и за её пределами. Вхождение страны в мировой рынок, значительное расширение сотрудничества с зарубежными странами и увеличение плотности контактов с иностранным профессиональным сообществом ставят перед российским образованием качественно новый стандарт подготовки специалиста, способного легко адаптироваться и качественно общаться в иноязычной среде и с зарубежными партнёрами. В результате происходящих процессов, изменилась роль иностранного языка в обществе, и из рядового учебного предмета он превратился в базовый элемент современной системы образования, в средство достижения профессиональной реализации личности. Кроме того, студенты ВГИК получили реальную возможность получения образования и работы за рубежом, контактов с коллегами в ходе проведения международных кинофестивалей, научных конференций и кинорынков, сотрудничества в области совместного производства кино, видео и рекламной продукции, студенческого обмена, что требует свободного владения иностранным языком.

В основе РПД лежат следующие положения, зафиксированные в современных документах по модернизации высшего образования:

1. Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов в вузе.

2. Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте непрерывного образования.

3. Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов.

4. Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе.

Иностранный язык как никакой другой предмет имеет тесную связь с множеством базовых дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. Поэтому дисциплина «Иностранный язык» во ВГИКе непосредственным образом связана с такими дисциплинами, как «История», «Философия», «Эстетика», «Психология и педагогика».

Специфика направления подготовки в области культуры и искусства требует приоритетного внимания содержания дисциплины «Иностранный язык» к таким предметам, как: «История зарубежной литературы», «История зарубежного изобразительного искусства», «История зарубежного кино».

В системе обучения студентов по направлению подготовки **54.05.03 Графика, специализация Художник мультипликационного фильма** дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин профессионального блока: «Мастерство художника мультипликационного фильма», «Компьютерная графика» и другими. Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим студенту и выпускнику ВГИК постоянно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки, изучая современную зарубежную литературу по своей специальности. Наличие необходимой иноязычной коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и культуры, а так же в сфере профессиональной коммуникации.

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 направлению **54.05.03 Графика**, формируются следующие общекультурные компетенции: способность взаимодействовать с многонациональным

академическим профессиональным сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в этой области (УК-4).

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. информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности;</p> <p>УК-4.2. функциональные стилевые формы речи;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>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;</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>
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</p>

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

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 **54.05.03** **Графика** 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).

	<ul style="list-style-type: none"> • Информацию о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. • 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.
	<p>Уметь (этап формирования умений) 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 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. <p>Во всех 4-х видах РД на иностранном языке (говорение, аудирование, чтение, письмо):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>В области говорения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>В области аудирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Владеть навыками понимания диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной

	<p>коммуникации.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Владеть навыками восприятия на слух и понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию <p>В области чтения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Владеть навыками чтения следующих видов текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. • Владение навыками понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; • Владеть навыками детального понимания общественно-политических, публицистических (медийных) текстов, а также писем личного характера; • Владеть навыками выделения значимой/запрашиваемой информации из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера. <p>В области письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Владеть навыками написания следующих видов речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. • Владеть навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера; • Владеть навыками ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также записи тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; • Владеть навыками поддержания контактов при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); • Владеть навыками оформления Curriculum Vitae/Resume и сопроводительного письма, необходимого при приеме на работу, • Владеть навыками выполнения письменного проектного задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.).
--	---

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

В соответствии с учебным планом по специальности **54.05.03 Графика, специализация Художник мультипликационного фильма РПД** предусматривает проведение курса иностранного языка в объёме 144 часов, 4 зет (зачётных единиц), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Дисциплина изучается в

1,2 семестрах. Объем дисциплины и виды учебной работы представлены в Таблице № 1 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам.

Таблица №1.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. 144 акад. час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	62								
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия		34	28						
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальная работа									
Самостоятельная работа:	40	32	8						
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа		Кр	Кр						
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Формы текущего контроля успеваемости		ДЗ	ДЗ						
Форма промежуточной аттестации	36(Э) 6 ЗаО	ЗаО 6	Э 36						
Всего часов	144 акад. час	72	36						

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 144 академическим часам или 108 астрономическим часам (4 зачетных единицы).

Таблица №2

№	Темы	Количество часов		
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем	

			Лекции	Практические занятия	Контроль	Индивидуальные занятия	СР
1 курс, 1 семестр							
Раздел I. Unit 1 MEETING PEOPLE		33 часа		17 ч.			16 ч.
1	I am a first-year student	15		8			7
2	VGIK and its structure	18		9			9
Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT		33 часа		17 ч.			16 ч.
3	Production unit: team members' responsibilities	15		8			7
4	Description of the picture by a famous artist	18		9			9
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)		ЗаО 6			ЗаО 6		
Итого за 1 семестр: (2 з.е.)		72 часа		34	ЗаО 6		32
1 курс, 2 семестр							
Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS		18 часов		14 ч.			4 ч.
5.	The Film Director — A Job Description	1		1			
6.	Film Acting	1		1			
7.	Writing a Screenplay	1		1			
8.	Responsibilities of a Movie Producer	1		1			
9.	Director of Photography (DP)	1		1			
10.	Film Sound Designer	1		1			
11.	Production Designer	11		7			4
12.	What is a Movie Critic?	1		1			
Раздел IV. Unit 4 BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS		18 часов		14 ч.			4 ч.
13.	My favourite actor	8		6			2
14.	My favourite film director	8		6			2
15.	How to write a CV	2		2			
Форма промежуточной аттестации: Экзамен (Э)		Экз. 36			Экз. 36		
Итого за 2 семестр: (2 з.е.)		72 часа		28	Экз. 36		8 ч.
Общая трудоемкость дисциплины:		144ака д.ч. /4 з.ед					

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. Ввиду специфики предмета иностранный язык и необходимости достижения студентом коммуникативной компетентности, требующей владения всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование), под содержанием дисциплины мы подразумеваем совокупность приобретаемых навыков во всех видах РД, а не только тематический план и устные темы, указанные в таблице № 3. Данные особенности дисциплины «Иностранный язык» позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

Unit 1. MEETING PEOPLE. Содержание модуля: 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). 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: состав съёмочной группы и основные функции работников различных киноспециальностей в процессе производства фильма. 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 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; .

Unit 3. FILM MAJORS. Содержание модуля: киноспециальности: актер театра и кино, драматург (сценарное мастерство), режиссер кино и телевидения, продюсер и его специализации, кинооператор, звукорежиссер, художник кино и телевидения, художник мультипликации, киновед. Роль специалистов в создании визуального произведения, должностные обязанности членов съемочной группы и их взаимодействие в процессе кинопроизводства. Формирование и закрепление навыков употребления кинолексики, основных способов словообразования, грамматических навыков употребления Present Continuous и сравнения временных групп Simple/Continuous, степеней сравнения прилагательных и наречий. Способы выражения мнения и оценки, формы согласия/несогласия. Развитие навыков чтения кинолитературы, устного аннотирования оригинальных статей по специальности, диалогической и монологической речи, поисковой активности в сети интернет по нахождению оригинальной профессиональной информации. Мозговой штурм и круглый стол: «Профессионально-значимые качества художника мультипликации. Формируемые компетенции: УК-4; .

Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS. Содержание модуля: биография и основные этапы творческого пути выдающихся кинематографистов: Сергея Урусевского, Уолта Диснея, Марлона Брандо, Стивена Спилберга, Яна Флеминга. 4 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, биографической справки. Формируемые компетенции: УК-4; .

Unit 5. MY FAVORITE FILM. Содержание модуля: 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, художником мультипликатором, звукорежиссером, продюсером. Грамматические способы выражения будущего времени. Изучение Passive Voice как грамматической основы профессиональной и научной речи. Формирование навыков составления опросников, анонсов фильма и постеров, этапы создания трейлера. Развитие навыков чтения кинокритических статей на основе критического анализа фильма И.Бергмана «Осенняя соната». Практика профессиональной диалогической речи на материале обсуждения

фильма С. Спилберга «Спасти рядового Райана» с использованием активной кинолексики. Формируемые компетенции: УК-4; .

Unit 6. FILM FESTIVALS. Содержание модуля: 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. 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; .

Unit 7. COMMERCIAL SUCCESS VS ART. Содержание модуля: 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). 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; .

Unit 8. FILM PRODUCTION. Содержание модуля: этапы кинопроизводства. 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; .

Раздел 9. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Графика). Формируемые компетенции: УК-4; .

Раздел 10. Реферирование оригинальной литературы по специальности. Формируемые компетенции: УК-4; .

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Практические занятия (семинары).

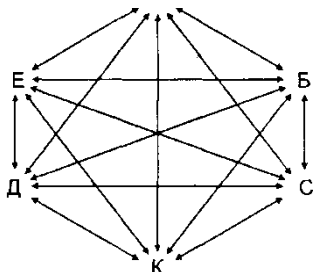
Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной иноязычной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных практических занятий; групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение форумов и выполнение рефератов с поиском оригинальных англоязычных материалов по специальности в интернет-среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков общения и взаимодействия на иностранном языке.

Дисциплина «иностранный язык» имеет свои специфические особенности, заключающиеся в том, что язык функционирует не просто как предмет изучения, а как средство общения. Поскольку целью курса является обучение практическому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, так и для профессионального общения (кинематографической и научной деятельности) и последующего самообразования, единственной возможностью достижения коммуникативной компетенции студентов являются практические занятия.

В ходе реализации практических занятий с учётом специфики дисциплины иностранный язык предпочтение отдаётся интерактивным методам обучения, поскольку именно они приводят к формированию коммуникативной компетенции студентов. Интерактивные методы при обучении иностранному языку - это создание преподавателем условий, в которых студент сможет самостоятельно открывать, приобретать и конструировать знания. При интерактивном обучении преподаватель

является лишь одним из участников процесса коммуникации, отдавая студентам инициативу, как в выборе содержательного аспекта высказывания, так и в выборе лингвистических средств, в ходе реализации иноязычной коммуникации:

А (преподаватель)

Модель взаимодействия на занятии.

Таким образом ситуация иноязычного общения 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 формы проведения занятий, используемые в преподавании дисциплины «Иностранный язык (английский)»

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, приведены согласно таблице № 3
1	<i>Деловая (ролевая) игра</i> «Интервью» «Пресс-конференция» «Подбор съёмочной группы для работы над студенческим фильмом»	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	3, 4 4, 5 4

	«Интервью при приёме на работу».	применяются в качестве средства активного обучения.	15
	«Презентация проекта»		22
2	Дискуссия «Основные проблемы создания сценария»	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	7
3	Круглый стол «Значимые профессиональные и личностные качества художника мультипликационного фильма». «Пути выхода российского кинематографа из кризиса».	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.	8 24
5	Мозговой штурм: «Профессионально-значимые качества художника мультипликационного фильма». «Как создать коммерчески успешный фильм».	При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентирует аудиторию на вопрос или проблему и факторы, способствующие или препятствующие ее решению. Далее студенты делятся на группы для обсуждения вопросов или проблем, затем собираются снова вместе для иницируемого преподавателем обмена усовершенствованными мнениями по поводу решения проблем в ходе организуемой дискуссии.	8 24
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.	28-30
8	Современные информационные технологии Использование а) мультимедийных программ для	Технологии, в которых компьютер и прикладные программы используются в качестве средства обучения, контроля знаний, источника современной информации.	3-32

	<p>изучения тем курса; отработки фонетических и грамматических навыков (тренинги); контроля знаний</p> <p>б) <i>Интернет</i> для получения актуальной информации по изучаемым темам и развития навыка работы в глобальной информационной сети.</p> <p>«Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки»</p> <p>«Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной иноязычной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы»</p>		<p>31</p> <p>3-32</p>
--	--	--	-----------------------

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. Самостоятельная работа студента.

Виды С.Р.С. и объекты контроля		Руководство преподавателя
1.Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной литературы.		Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с домашними заданиями

2.Выполнение дополнительных лексико-грамматических упражнений, направленных на отработку навыка употребления того или иного лингвистического явления.		Проверка тетрадей с домашними заданиями
3. Подготовка к контрольным работам и тестам.		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
9. Чтение материалов по лингвострановедческой тематике и подготовка устных сообщений на их основе. Подготовка к		Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к

Интернет-тестированию по разделу лингвострановедение.		Интернет-тестированию по разделу лингвострановедение.
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 по специальности Графика)		Структурирование заданий для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Проверка корректности выполнения задания по различным видам чтения.
11. Встречи с зарубежными специалистами в области кинематографии, участие в мастер-классах.		Участие в организации встреч и мастер-классов. Подготовка интересующего студентов списка вопросов для интервью зарубежных специалистов.
12. Внеаудиторное (домашнее) чтение на английском языке.		Приём внеаудиторного чтения по иностранному языку
13. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).		Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых ситуаций; составление картотеки по темам.
14. Переводы кинолитературы для выпускающих кафедр.		Согласование тем переводов, представляющих интерес для выпускающих кафедр (5 семестр). Проверка и редактирование переводов.
15. Реферирование оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по 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.		Согласование тем рефератов с выпускающей кафедрой. Проверка рефератов

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

Список учебной литературы

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.

б) дополнительная литература:

1. Бакулев Г.П. Англо-русский и русско-английский словарь кинотерминов. М., 2010
2. Бакулев Г.П. Страницы истории мирового кинематографа. Пособие по английскому языку для самостоятельной работы. М.2010.
3. Bordwell, D., Thomson, K. Film Art: An Introduction. N.Y.: McGraw-Hill, 1990.
4. Escott J. The Cinema. Oxford University Press. 1997.
5. Longman dictionary of English Language and Culture
6. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students. Cambridge University Press, 2004.

4.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы:

а). 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)

б) 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/>

в) Сайты периодических изданий по специальности:

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

10. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

а). 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)

б) 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/>

в) Сайты периодических изданий по специальности:

Журнал «FilmMaker» <http://filmmakermagazine.com/>
Журнал «MovieMaker» <http://www.moviemaker.com/directing/>
Журнал “Videomaker” <http://www.videomaker.com/>
Журнал “Variety” <http://www.variety.com/>

Журнал “Entertainment” <http://www.ew.com/ew/>

Журнал “American Cinematographer”

http://www.theasc.com/ac_magazine/digital_edition.php

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

11. 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.

При осуществлении практических занятий в ходе образовательного процесса по дисциплине «Иностранный язык (английский)» используются мультимедийные материалы, видео- аудио- материалы по специальности (загружаемые через сеть Интернет), а также:

11.1. Печатные материалы.

В распоряжении студентов находится богатый библиотечный фонд ВГИК, а также современные книги и периодические издания на английском языке кабинета зарубежного кино.

11.2. Аудиоматериалы (наиболее часто используемые в учебном процессе):

- Аудио материалы к учебнику «English for Film, TV and Digital Media Students».
- Baker A. Ship or Sheep. Cambridge University Press (фонетический курс)
- Soars Liz and John Headway. Elementary. Oxford University press.
- Soars Liz and John Headway. Pre-Intermediate. Oxford University press.
- Soars Liz and John Headway. Intermediate. Oxford University press.
- Soars Liz and John Headway. Upper-Intermediate. Oxford University press.
- Hartley B. & Viney P. Streamline English. Oxford University press.
- Viney P. Survival English.
- TOEFL. (Tests 1-6)

- Jones L, Alexander Richard . International Business English, Cambridge University Press

Всего в лингафонной лаборатории (6 ауд.) находится свыше 100 единиц аудиоматериалов.

11.3. Видеоматериалы по лингвострановедению и кинематографическим проблемам:

- Видеоматериалы к учебнику English for Film, TV and Digital Media Students.
- Guide to Britain
- Highway to Scotland.
- Ireland.
- London
- London: Heart of a Nation
- Europe: Information Highway
- Life of William Shakespeare.
- A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies.
- British Festivals.

Специальное программное обеспечение не требуется.

12. 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 студентов	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.

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Исходя из целей и задач курса обучения дисциплине «Иностранный язык (английский)» по программе ВГИК, а именно:

- необходимости владения иностранным языком, как обязательным компонентом профессиональной подготовки современного специалиста;
- коммуникативной ориентации и профессиональной направленности курса иностранного языка, где особенности предмета заключаются не в приобретении суммы знаний, а в реально сформированных в ходе занятий практических умениях и навыках повседневного и профессионального общения;
- актуальности задач налаживания межкультурных связей в ходе профессионального общения

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 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, художников, 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 читающему, 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 типичными 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, а одним из этапов экзамена – перевод статьи по специальности.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»
(название дисциплины)

по направлению подготовки _54.05.03 Графика (уровень специалитета)
специализация Художник мультипликационного фильма.

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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство XX-XXI вв.

Специальность

54.05.03 — Графика

Квалификация

Художник мультипликационного фильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М.Буров

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки **54.05.03 — Графика**

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А.Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2023
© А.М.Буров, 2023

Оглавление

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1.. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины	8
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	19
4.1. Список учебной литературы	19
4.1.1. Основная литература.....	19
4.1.2. Дополнительная литература.....	19
3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы.....	21
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	22
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	23

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» ставит целью развитие 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; анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации; воплощать творческие замыслы, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры.

Важно научить студентов понимать феномен современного искусства, его связь с классической художественной культурой и стремление к новациям. Изучив дисциплину, познакомившись с разнообразными произведениями искусства в их синтезе, студент будет более подготовлен, способен к постановке фильма в сотрудничестве с оператором-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы

Студенты-художники сформируют целостное понимание художественного процесса XX-XXI веков, в контексте которого развивалось изобразительное искусство и кинематограф. Получат системное представление об основных видах искусства в их взаимодействии: изобразительные искусства, кинематограф, фотография, архитектура, авангардные формы музыки, авангардные театральные формы, акционистское (перформативное) искусство, видеоарт и другие экранные искусства.

Акцент также сделан на выявлении изобразительных, пластических и композиционных решений в различных течениях и направлениях искусства XX-XXI веков.

Дисциплина подготовлена в рамках метода, синтезирующего исторический подход в развитии искусств с анализом стилей и направлений,

носящих разнонаправленный характер.

Задачи дисциплины

- системно изучить художественные направления в изобразительных и пластических искусствах и их влияние и взаимосвязь с экранными искусствами и фотографией;

- представить кинематограф как синтетическое явление, развивающееся в контексте других искусств, под влиянием изобразительного искусства, различных его художественных направлений;

- дать студентам понимание исторического развития художественного процесса XX-XXI веков;

- раскрыть световые, композиционные и ритмические аспекты изобразительных искусств и их связи с подобными процессами в экранных искусствах;

- дать студентам методологические основания для понимания современного художественного процесса.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений (Б1.В.09). Объем дисциплины – 2 зач. ед., 72 акад. часа (54 астр.ч.). Дисциплина преподаётся на 5 курсе.

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» формирует у студента системные знания о развитии художественного процесса, которые будут влиять на практическую деятельность в рамках профессионального цикла.

Данная дисциплина методически следует за дисциплинами по истории изобразительного искусства классического периода, а также опирается на такие предшествующие ей предметы как «Культурология», «Философия», «История зарубежного кино», «История отечественного кино», «История театра».

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

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

ОПК-5

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
История и теория изобразительного искусства	ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ОПК-5.1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего авторского художественного проекта в контексте культурно-исторического разреза в рамках развития стилей и направлений изобразительных искусств. ОПК-5.2. Формулирует особенности авторской трактовки фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства с учетом культурно-исторического контекста развития стилей и направлений

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.									
Вид учебной работы	Количество часов 72 ак. час. (54 астр. ч.)								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
								9	A
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	62							34	28
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	4							2	2
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание устного доклада									
Форма промежуточной	6								6

аттестации	Зачёт								зачёт
Всего часов	72							36	36

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1.. Тематический план дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				л	сем	инд	сам	
I. 1-я половина XX века. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии			4				
	2. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм			4				
	3. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм			2				
	4. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм			4				
	5. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и каммершпиле			2				
	6. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз			2				
	7. Дадаизм и сюрреализм			2				
	8. Искусство США			4				
	9. Искусство соцреализма периода 1932-1956			4				
II. 2-я половина XX столетия. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	10. Художественное движение КоБрА			2				

	(CoBrA)							
	11. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм			2				
	12. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт			2				
	13. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт			2				
	14. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони)			2				
	15. Искусство поп-арта (Великобритания, США)			2				
	16. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США)			2				
	17. Искусство соцреализма периода 1956-1989. (Включая восточногерманский соцреализм.)			2				
	18. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт			4				
	19. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР			2				
	20. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты)			2				
	21. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.)			2				
	22. Искусство акционизма (1960-2000-е)			2				
III. Конец XX столетия-XXI век. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								

	23. Арт-симуляционизм			2				
	24. Постгиперреализм и новая объектность			2				
	25. Расширенное кино и видеарт. Тенденции современного киноискусства			2				
	Итого:			62				

2.2.2. Содержание дисциплины

Раздел I.

1-я половина XX века.

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии.

2. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм.

3. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм.

4. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм.

5. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и каммершпиле.

6. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз.

7. Дадаизм и сюрреализм.

8. Искусство США.

9. Искусство соцреализма периода 1932-1956.

Художественные особенности картин Поля Сезанна. Сезаннизм. Особенности авангардного европейского движения. Фовизм. Цветовая специфика. Анри Матисс. Андре Дерен. Экспрессионизм кайзеровской Германии. Пластические, цветовые особенности. Василий Кандинский. Франц Марк. Группа «Синий Всадник». Август Маке. Эрнст Кирхнер. Карл Шмидт-Ротлуф. Эрих Хеккель.

Художественная специфика кубизма, симультанное совмещение многосторонних аспектов художественного объекта. Острота кубистической линии, ее надломленность. Пабло Пикассо, Жорж Брак, Хуан Грис и др.

Концептуальное значение кубизма для современного искусства.

Футуризм как выражение апологии индустриального общества, машин, динамических систем. Формирование симультанного образа движения. Кинематографичность футуризма, связь с хронофотографией Этьена-Жюля Маррея, Эдварда Мейбриджа. Изобразительное искусство Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Кара, Фортунатто Деперо, Джино Северини. Манифест Томазо Филиппо Маринетти. Антонио Сант'Элиа. «Манифест архитектуры футуризма».

Неопластицизм и группа «Де Стил». Духовная основа творчества (ритмы самого бытия) и выход искусства в пространство общественной жизни. Художники Пит Мондриан, Барт ван дер Лек, Жорж Вантонгерло; Тео ван Дусбург. Конкретное искусство (связь с конструктивизмом).

Явление русского авангарда. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм. Специфика художественных групп, их отличие. Связь с европейским авангардом. Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк.

Супрематизм и конструктивизм. Космополитические тенденции и национальная парадигма. Казимир Малевич, Николай Суетин, Илья Чашник, Эль Лисицкий; Владимир Татлин, Александр Родченко и др. Выставочная деятельность, художественные группы, стилистические особенности. Живопись, контррельефы, фотоискусство. Примеры из архитектуры. Влияние изобразительного искусства конструктивизма на кинематограф.

Искусство Веймарской республики (1919-1933). Экспрессионизм в изобразительном искусстве, архитектуре, кинематографе, театре, литературе, музыке. «Экспрессионистическое десятилетие» в литературе. Антология «Сумерки человечества» (издатель Курт Пинтус). Готтфрид Бенн, Эрнст Толлер и др. Изобразительное искусство. «Синий Всадник», Франц Марк, Василий Кандинский, Пауль Клее; Карл Шмидт-Рутлуфф, Эрнст Кирхнер, Август Маке, Эмиль Нольде. Кинематограф Фридриха Вильгельма Мурнау, Фрица Ланга и др., как проявление изобразительной культуры. Архитекторы

Ханс Пёлциг, Фриц Хёгер. Скульптуры Эрнста Барлаха. Музыкальный экспрессионизм «Новой венской школы». Арнольд Шёнберг и др.

Искусство «Каммершпиле» (камерная драма) в изобразительном искусстве, в театре и в кинематографе. Театр Каммершпиле. Пространственно-визуальное решение. Театр камершпиле и эпический театр Бертольда Брехта. Кинематограф камершпиле в творчестве Карла Майера, Лупу Пика, Пауля Лени, Леопольда Йеснера, Фридриха Вильгельма Мурнау.

Искусство Веймарской республики: «Новая вещественность» (новая предметность) и два ее направления (левое и магически-реалистическое) в изобразительном искусстве, кинематографе, архитектуре, фотографии, литературе, музыке. Связь художников новой вещественности с экспрессионизмом. Изобразительное искусство. Отто Дикс, Георг Гросс, Кристиан Шад, Макс Бекман, Александр Канольдт, Карло Мензе; Альфред Дёблин в литературе; Август Зандер, Карл Блосфельдт, Альберт Ренгер-Патч в фотографии; Бруно Таут в архитектуре. Курт Вайль и Пауль Хиндемит в музыке. Принципы новой вещественности в кинематографе («уличный фильм»). Георг Вильгельм Пабст и Лулу Пик и др. Связь новой вещественности с конструктивизмом и Баухаузом.

Явление Баухауза как учебного учреждения, художественной среды и архитектурного пространства. Первый веймарский Баухауз и второй Баухауз в Дессау. Архитектор Вальтер Гропиус. Комплекс учебных корпусов и жилых домов Баухауза в Дессау. Структура и учебно-методическая специфика. Преподаватели и ученики Баухауза. Педагогические подходы (художественно-педагогические студии) Пауля Клее, Василия Кандинского, Ласло Мохой-Надь и др. Стиль Баухауза в архитектуре, фотографии и др. искусствах. Прикладное искусство и искусство неутилитарное в контексте концепции Баухауза. Влияние Баухауза на изобразительное искусство.

Дадаизм. Истоки дадаизма. Фумизм Альфонса Алле. Творчество Марселя Дюшана, Тристиана Тцара, Макса Эрнста. Редимейд Дюшана. Особенности изобразительного искусства дадаизма в общем контексте

дадаистических практик. Коллажное искусство. Дадаистские артистические жесты. Дадаизм и кинематограф.

Сюрреализм. Сюрреализм как художественное направление, работающее со сферой бессознательного. Сюрреализм в изобразительном искусстве, кинематографе, литературе, театре, фотографии, музыке. Сюрреализм и фотообразы. Образы сверхреальности. Обращение к опыту аутсайдеров, арт-брют. Реальность как репрезентация. Принципы мимикрии, остановки движения, смещения контекста, знаки желания в реальности. Художественные приемы и инструментарии сюрреализма: от автоматического письма до фьюмажа и брюляжа и др. Анри Бретон, Луи Арагон, Филипп Супо, Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жан Кокто, Ман Рэй, Луис Бунюэль и др. Аспекты сюрреализма в музыке. Брюитизм и алеаторика. «Конкретная музыка» Пьера Шеффера и др. Скульптуры Альберто Джакометти.

Искусство Соединенных Штатов Америки. Истоки Американского искусства в XIX веке. Живопись Школы реки Гудзон, американские люминисты, тоналисты и импрессионисты. Уинслоу Хомер. Томас Икинс. Альфред Стиглиц и «Арсенальная выставка» 1913 г. Живописная школа «Мусорных ведер» («Восьмерка»). Критический реализм в фотографии. Льюис Хайн, Джекоб Риис; Доротея Ланг. Альфред Стиглиц и фотоискусство. Фотографический пиктореализм. Группа «Photo-Secession». Пол Стренд и Эдвард Стейхен. Прямая фотография группы f/64. Эдвард Вестон и Энсел Адамс. Фотографии Виджи. Прецизионизм. Джорджия О'Кифф, Чарльз Демут, Чарльз Шелер. Эдвард Хоппер. Ассамбляжи Джозефа Корнелла. Архитектура США 1900-1941.

Искусство соцреализма. Радачи соцреализма. Народность, идейность, конкретность. Изобразительное искусство, кинематограф, архитектура, отдельные примеры из литературы периода 1932-1956-х и периода 1956-1989-х гг., Критика исторического авангарда начала XX века. Ассоциация художников революционной России, АХР(Р). Исаак Бродский, Митрофан Греков, Константин Юон, Петр Кончаловский и др. Общество станковистов,

ОСТ. Александр Дейнека, Александр Лабас, Петр Вильямс и др. в скульптуре - Евгений Вучечич, Вера Мухина и др., в архитектуре - Алексей Щусев, Каро Алабян, Иван Жолтовский и др. Советский монументальный классицизм. Сталинский ампи́р в архитектуре. «Сталинские высотки». Образ труда, спорта, образы Ленина и Сталина в кинематографе и изобразительном искусстве. Музыка Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Кинематограф социалистического реализма. Знаковые фильмы: «Член правительства», «Коммунист», «Председатель» и др. Лениниана и сталиниана в кино.

Раздел II.

2-я половина XX столетия

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

10. Художественное движение КоБрА (CoBrA)
11. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм.
12. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт.
13. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт.
14. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони).
15. Искусство поп-арта (Великобритания, США).
16. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США).
17. Искусство соцреализма периода 1956-1989. (Включая восточногерманский соцреализм.)
18. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт.
19. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР.
20. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты).
21. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам

Джун Пайк и др.).

22. Искусство акционизма (1960-2000-е).

Художественное движение КоБрА (CoBrA). С конца 1940 по начало 1950-х. Возвращение идеи авангарда как неоавангарда. Абстрактно-фигуративное искусство; сближение с сюрреализмом, экспрессионизмом и арт брютотом. Обращение к первобытному, народному искусству, феномен диспропорции. Художники Карел Аппель, Пьер Алешински, Рауль Убак, Жан-Мишель Атлан, Карл Отто Гётц, Асгер Йорн и др.

Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм. Феномен абстракционизма в западноевропейском искусстве послевоенного периода 1950-1960-х гг. и его отражение в киноискусстве. Негеометрическая абстракция пятна. Ташизм, информель. Жорж Матье, Вольс, Жан Фотрие, Пьер Сулаж, Ханс Хартунг, Николя де Сталь и др. Жестуальная абстракция, живопись действия. Абстрактный экспрессионизм (нью-йоркская школа). Дриппинг. Аршил Горки, Джексон Поллок, Марк Ротко, Виллем де Кунинг, Франц Клайн, Сэм Фрэнсис, Клиффорд Стилл и др.

Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт. Специфика геометрической абстракции. Линеизм. Повторение. Решетка. Фразизм. Геометрическая абстракция авангарда первой половины XX века и геометрическая абстракция второй половины XX столетия.

Живопись жестких контуров (hardedgeraiting). Кеннет Ноланд, Джон Маклафлин, Фрэнк Стелла, Хелен Лундеберг и др. Постживописная абстракция (post-painterly abstraction). Барнет Ньюман, Джек Буш, Джене Давис, Ал Хилд и др. Нео-гео и Питер Хелли. Отражение постживописной абстракции в экранных искусствах.

Минимализм. Минимал-арт. Минимальные структуры, квадраты, кубы. Семантизация структур. Решетки и сетки Сола Левитта, Агнесс Мартин, Роберта Раймена. Инсталляционные скульптуры Дональда Джадда, Карла

Андре, Яна Шонхофена. Линейная и цветовая среда Даниэля Бюрена. Флуоресцентные инсталляции Дэна Флавина. Скульптуры и киноработы Ричарда Серра. Минимализм в музыке. Стивен Райх, Терри Райли, Филип Гласс, Джонатан Крамер. «4'33''» Джона Кейджа

Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт. Работа с использованными материалами. Арте повера в киноискусстве (бывшая в употреблении киноплёнка как материал для другого фильма). Природный редимейд. Индустриальные и природные материалы. Сходство и отличие от минимал-арта. Художественная деятельность арте повера 1960-1970-х гг. Микеланджело Пистолетто. Джузеппе Пеноне, Антони Тапиес. Лэнд-арт Альберто Бурри. Роберт Смитсон. Ричард Лонг. Уолтер де Мария. «Подготовленное фортепьяно» Джона Кейджа. Искусство Пьеро Мандзони. Переход к концептуализму.

Концептуализм. Художественная специфика концептуального искусства Европы и США. Развитие редимейдов. Генри Флинт и термин «концептуальное искусство» (conceptualart). Сол Левитт как концептуалист: теоретические рассуждения о концептуальном искусстве. Ив Кляйн. Пьеро Мандзони. Джозеф Кошут. Арт-группа «Искусство и язык». Проблема объекта, изображения, языка и определения. Концептуальная проблема киноизображения и языка (речи, титров, интертитров и др.) в фильмах Жана-Люка Годара. Концептуалисты Алигьеро Боэтти, Ханс Хааке, Бернд и Хилла Бехер и др. «Круг концептуализма»: минимал-арт, средовое искусство (энвайронмент), концептуал-арт, процессуальное искусство.

Искусство поп-арта (Великобритания, США). Феномен поп-арта и поп-культуры. Связь с социальным и экономическим состоянием Великобритании и США. Стереотипизированность и тиражируемость. Явление телевидения, активизация экранной продукции. Великобритания. Специфические отличия между поп-артом в Великобритании и США. Эдуардо Паолоцци, Ричард Гамильтон, Патрик Колфилд, Питер Блейк, Дэвид Хокни. Поп-арт в США. Роберт Раушенберг. Рой Лихтенштейн. Джаспер Джонс, Эд Рушей, Джеймс

Розенквист, Том Вессельман, Энди Уорхол.

Искусство неоэкспрессионизма (Германия, Италия, Великобритания, США). Истоки неоэкспрессионизма в кайзеровском и веймарском экспрессионизме. Немецкий неоэкспрессионизм. «Новые дикие». Георг Базелиц, Ансельм Кифер, А.Р.Пенк, Йорг Иммендорф, Мартин Киппенбергер. Итальянская школа неоэкспрессионизма (трансавангарда). Франческо Клементе, Энцо Кукки, Сандро Киа. Неоэкспрессионизм в США. Жан-Мишель Баския, Джулиан Шнабель. Лондонская школа неоэкспрессионизма. Франк Ауэрбах, Леон Коссов, Фрэнсис Бэкон.

Искусство соцреализма 1956-1989. Восточногерманский соцреализм. Суровый стиль. Георгий Нисский, Гелий Коржев, Виктор Попков, Таир Салахов. Ренессансная стратегия Дмитрия Жилинского. Искусство «социалистического реализма» в Германской демократической республике. Живописцы Вернер Тюбке, Бернхард Хайзиг, Вилле Зитте и др., архитектор Ганс Хопп, скульптор Виланд Фёрстер и др.

Неофициальное искусство СССР. Советский андеграунд. Второй русский авангард. Владимир Вайсберг. Владимир Яковлев и Анатолий Зверев. Лианозовская школа: Оскар Рабин, Владимир Немухин, Лидия Мастеркова. Группа «Новая реальность»: Элий Белютин, Владислав Зубарев. Скульптуры Эрнста Неизвестного и Вадима Сидура. Московский концептуализм и соц-арт. Эдуард Гороховский, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Эрик Буатов; Виталий Комар и Александр Меламид, Александр Косолапов, Борис Орлов, Дмитрий Врубель. Фотоискусство Бориса Михайлова.

Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР. Истоки гиперреализма (фотореализма). Натурализм в живописи и литературе XIX-начала XX века. Фотографическая эстетика XX века. Специфические приемы гиперреализма (фотореализма). Роберт Бекутел, Джон де Андреа, Скотт Прайор, Хило Чен, Гай Джонсон, Скотт Прайор, Ричард Эстес, Бернардо Торрес, Герхард Рихтер, Готфрид Хельнвайн. Советский гиперреализм (фотореализм). Семен Файбисович, Сергей Базилев, Георгий Кичигин,

Сергей Шерстюк и др.

Искусство «Новых реалистов» (афишисты (деколлажисты) и ассамбляжисты и др.). Феномен «Новых реалистов» в мировом искусстве. Реактуализация редимейда и деконструкция коллажной техники. Движение реальности в пространство искусства. Отличие от арте повера. Афишисты (деколлажисты). Франсуа Дюфрен, Реймондс Хайнс, Миммо Ротелла, Жак Виллегле. Ассобляжисты. Примеры ассамбляжей в предшествующих стилевых направлениях. Арман, Жерар Дюшамп, Даниэль Спозэри. Ассамбляжи и др. Ники де Сен-Фаль (живопись выстрела). Спрессованные машины и др. Сезара, упакованные реди-мейды Христо (не лэндартовские).

Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.). Творчество японской арт-группы Гутай (конкретность). Стилиевые особенности. Живопись действия. Телесность. Истоки акционизма. Феномен арт-группы Флюксус. Космополитический характер Флюксуса. Демонстрационность, повторяемость, замедленность, статуарность флюксус-события. Йоко Оно. Георг Брехт. Джорж Манчюнас. Генри Флинт. Выходцы из Флюксуса и стоящие особняком – Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк. Творчество Йозефа Бойса. Индивидуализированная мифология. Первомаериалы: войлоко, жир, мед. Тотемное животное: заяц. Неакционистское и акционистское в творчестве Бойса. Социально-политические аспекты в произведениях Бойса. Погруженность в агрокультурную архаическую среду; образ природы. Нам Джун Пайк. Технокартизм. Рефлексия относительно видеоизображения, ТВ-сигнала. Видеоискульптуры. Инсталляции из мониторов. Абстрагирование ТВ-изображения.

Искусство акционизма (1960-2000-е). Арт-практики. Акционизм. Перформанс. Хеппенинг. Жестуальное искусство; живопись действия. Истоки, внутривидовые различия. Связь с процессуальным, средовым искусством, минимал-артом, живописью действия, арте повера и концептуализмом. Венский акционизм. Радикализм, динамизм,

нонконформизм, деструктивность, телесность. Петер Вайбель. Гюнтер Брус. Отто Мюль. Арнуф Райнер. Рудольф Шварцкоглер. Связь с венским акционизмом творчества Гофрида Хельнвайна. Перформансы Вито Аконччи, Марины Абрамович и Улая (1970-1980-х гг.), Криса Бурдена. Российский акционизм. Проблема кино- и видеофиксации акционизма. Вопросы визуализации.

Раздел III.

Конец XX столетия-XXI век

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

23. Арт-симуляционизм.

24. Постгиперреализм и новая объектность.

25. Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства.

Арт-симуляционизм. Китч. Между китчем, постмодернизмом и фотореализмом. Глянец, стерильность, эффектность, зрелищность. Джеф Кунс. Дэмьен Херст. Хаим Стейнбах. Эншли Биккертон. Ян Фабр. Российские художники – Виноградов-Дубосарский и арт-группа АЕС+Ф.

Постгиперреализм. Скульптурность. Размерность и стилистика постгиперреализма в сравнении с гиперреализмом и поп-артом. Маленький человек и человек-обыватель. Событийность и банальность. Маурисио Каталлан. Стефан Балкенхол. Чарльз Рей. Джонатан Борофски. Антропные скульптуры в пространстве музеев и галерей и вне конвенционального артпространства. Новая объектность. Предметная инсталляция 1980-2018 гг. Историческое, коллективное и биографическое прошлое, память и образы человеческого у Кристиана Болтански. Проблематика травмы в инсталляциях 1980-2000 гг. Луиз Буржуа. Монументализм, экспрессия и цветовая аура в произведениях Аниша Капура. Деконструкция в работах Валери Хегарти. Множественность, космополитизм и национальное в творчестве Ай Вэйвэй.

Микромиры и микрообъекты, образы Гойи и Босха в творчестве Джейка и Диноса Чапменов. Линейность, паутина, ключи и воспоминания у Чихару Шиота. «Гарриет и Ягуар»: самолеты-истребители Фионы Баннер. Экологическое, природное в инсталляциях М.Кима и др. Инсталляции в музейном, галерейном пространстве и инсталляции вне конвенциональных зон. Архитектура 1980-2016 гг., ее связь с инсталляциями и новый минимализм в архитектуре. Архитектура как коммуникация. Геометрические и негеометрические формы. Скульптурность. Технократичность (дигитальность, новые материалы) архитектуры и экологически-природные аспекты. Рэм Колхас. Заха Хадид. Эрик Моос. Эдуарду Соуту де Моруа. Сигэру Бан и др.

Дигитальные видеоарт и видеоинсталляция. Связь с аналоговыми произведениями видеоарта. Отличие и сходство. Бил Виола. Марисса Виани Серрано, Аурелия Михай. AES + F, Кристоф Меерс, Мартин Блунделл, Ранбира Калека. Виктор Алимпиев. Петер Кампус периода 1990-2000-х гг. Полиэкранность. Повторяемость (видео-фразизм). Архитепические образы. Мультимедиа-арт как сочетание различных художественных медиа в одном произведении видеоинсталляций, вещных инсталляций, живописных работ, скульптур, перформанса, музыки.

Выход киноискусства за пределы классической кинорепрезентации. «Расширенное кино»: вертикальные, горизонтальные расширения, полиэкранность. Збигнев Рыбчинский. Питер Гринуэй. Мэтью Барни. Филипп Паррено, Филипп Гранрийе и др. Влияние на кинематограф современного искусства, включая дигитальный видеоарт и дигитальную видеоинсталляцию. Ларс фон Триер, Дерек Джармен, Питер Гринуэй и др. Технократическое направление (в том числе с привлечением интерактивного и виртуального дискурсов) и киноискусство простой формы – новый сентиментализм, новая искренность.

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Список учебной литературы

4.1.1. Основная литература

Маньковская Н., Бычков В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., ВГИК, 2011. (Учебное пособие.)

Новые аудиовизуальные технологии (под ред. К.Разлогова). Москва, 2005. (Учебное пособие.)

Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009. (Учебное пособие.)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Лань», «Айбукс».

4.1.2. Дополнительная литература

Андреева Е. Фотография и объект // Вопросы искусствознания. - 1997, Вып. XI.

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб, 2000.

Базен А. Что такое кино? М., 1972.

Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

Бычков В., Маньковская Н., Иванов В. Триалог: Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.

Бычков В.В. Эстетика. М., 2009. (Учебник.)

Дёготь Е., Захаров В. Московский концептуализм. М., 2005.

Делез Ж. Критика и клиника. СПб., 2002.

Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.

Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.

Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.

- История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
- История отечественного кино. М., 2005.
- Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
- Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003.
- Кривцун О. Творческое сознание художника. М., 2008.
- Кулешов Л. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
- Лотман Ю. Об искусстве. СПб, 1998.
- Маклюэн М. Понимание медиа. М./Жуковский, 2003.
- Маньковская Н. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М.-СПб, 2016.
- Маньковская Н. Хронотипологические этапы развития неклассического эстетического сознания // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. М., 2005.
- Маринетти. Футуризм. М., 1914.
- Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
- Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.
- Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
- Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
- Ромм М. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
- Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб, 2001.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989.
- Сонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997.
- Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.
- Теракопьян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.
- Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно.

Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.

Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994.

Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.

Энциклопедия модернизма. М., 2002.

Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.

Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.

Юрген Ёдике. История современной архитектуры. Синтез формы, функции и конструкции. М., 1972.

Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.

Якимович А. Восстановление модернизма. Живопись 1940-1960-х гг. на Западе и в России. М. 2001.

Якимович А. Реализмы двадцатого века. Магический и метафизический реализм. Идеологический реализм. Сюрреализм. М., 2001.

Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.

3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы

Интернет-архив произведений живописи и фотографии от классических до современных: <http://artchive.com>

Интернет-архив видеоарта: <http://www.ubu.com>

Коллекция галереи Tate в высоком разрешении (70 тыс. произведений): <http://www.tate.org.uk/art/>

Сайт SolomonR. GuggenheimMuseum – 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: <http://www.guggenheim.org/new-york/exhibitions/publications/from-the-archives>

Коллекция The Metropolitan Museum of Art, New York в открытом доступе – 422 каталога выставок: <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использования 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>

Электронный журнал «Художественная культура»: <http://sias.ru/magazine/>

Электронный журнал «Вопросы театра»:

<http://sias.ru/publications/magazines/voprosyteatra/>

Научная электронная библиотека: <http://elibrary.ru>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

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

При чтении лекций по темам используется компьютерная техника и большой экран для демонстрации презентационных мультимедийных материалов, видео- аудио- материалов с использованием слайд-презентаций.

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего специального программного обеспечения:

1. ОС Windows.
2. Microsoft PowerPoint.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

В ходе преподавания дисциплины должно использоваться компьютерное и мультимедийное оборудование (с поддержкой интернет-соединения по Wi-Fi). Телевизор с компьютерным системным блоком и/или ноутбук со всей необходимой коммуникацией.

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 »

Направление подготовки

54.05.03 – Графика

Квалификация выпускника

Художник мультипликационного фильма

Форма обучения

Очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 ноября 2020 г. № 1013, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Клейменова О.К., кандидат культурологии, доктор философских наук, профессор

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от «03» июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О. К. Клейменова

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина

Оглавление

<u>1. Цели и задачи 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. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	6
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	7
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	8
<u>6. Лабораторный практикум</u>	18
<u>7. Семинары</u>	18
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	18
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	21
9.1. Основная литература.....	21
9.2. Дополнительная литература.....	22
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	23
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	24
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	24

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» ставит целью развитие способности к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов. Изучая «Историю зарубежного изобразительного искусства», студенты формируют способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанса, классицизма, барокко, рококо, готики и др.) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Дисциплина помогает использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» входит в базовую часть федерального компонента образовательной программы (Б1.Б.09).

Объем дисциплины – 7 зач.ед., что составляет 252 академических часа или 189 астрономических часов. Дисциплина преподается на 1 и 2 курсах (1-4 сем.). Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

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

Обучение должно способствовать получению следующих профессиональных компетенций:

способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов (ПК-3)

способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5)

способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7).

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<p>ПК-3 способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов</p>	<p>Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры</p> <p>Уметь: соотносить отдельные факты и общие явления истории искусства, осмыслять свою деятельность в контексте историко-культурных реалий, понимать ее культурную значимость, критически осмыслять получаемую информацию в области истории искусства, вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, формировать и излагать собственные суждения по тем или иным вопросам культуры, вести диалог</p> <p>Владеть: искусствоведческой терминологией навыками искусствоведческого анализа произведения искусства, навыками аргументированного суждения по актуальным проблемам и явлениям культуры и собственной деятельности</p>
<p>ПК-5 способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве</p>	<p>Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры</p> <p>Уметь: выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте</p> <p>Владеть: методами анализа явлений общественной и индивидуальной жизни с точки зрения ценностных ориентаций общества, его эстетических потребностей и духовных состояний</p>
<p>ПК-7 способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и</p>	<p>Знать: многообразие ценностных ориентаций в современном мире, общечеловеческие ценности, традиционные и современные ценности, связь творческой деятельности с эстетическими и духовными потребностями, опираться на базовые ценности мировой культуры в своей деятельности, отстаивать гуманистические принципы жизни и профессиональное достоинство, придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни</p>

художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	Уметь: создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения, использовать в своей творческой практике знания основных произведений зарубежного искусства и культуры
	Владеть: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану ХУДОЖНИК МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ФИЛЬМА									
Общая трудоемкость дисциплины 7 зач. ед. 252 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):	136								
Теоретический блок:									
Лекции	86	36	16	18	16				
Практический блок:	50		16	18	16				
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	80	18	22	36	4				
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	36 Э		зач		36 Э				
Всего часов	252	54	54	72	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			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Введение в историю искусства.	6	2			4
Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии.	10	4	2		4
Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции.	12	4	2		6
Тема 4. Искусство Древнего Рима.	12	4	2		6
Тема 5. Искусство Средних веков. Введение	10	4	2		4
Тема 6. Искусство Византии.	10	4	2		4
Тема 7. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	12	4	4		4
Тема 8 . Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии	16	6	4		6
Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии.	16	6	4		6
Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв. Западноевропейское искусство XVII в.	14	6	4		4
Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.	14	6	4		4
Тема12. Итальянское искусство XVIII в.	12	4	4		4
Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма	14	6	4		4
Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.2	14	6	4		4
Тема 15. Современное искусство Европы и Америки. Введение.	10	4	2		4
Тема 16. Искусство стран	12	6	2		4

Западной и Центральной Европы первой половины XX в.					
Тема 17. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.	12	6	2		4
Тема 18. Основные тенденции современного искусства	10	4	2		4
ИТОГО	216	86	50		80

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства» является то, что компетенции, связанные со способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов, различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ПК-3, ПК-5, ПК-7	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
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 2.</u> 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 3.</u> 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 4.</u> 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).
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 5.</u> 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 6.</u> 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 7.</u> 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 8.</u> 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

		<p>Джотто. Искусство Треченто. Сиенская школа живописи. Алтарный образ у Дуччо и Симоне Мартини.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. Разнообразие скульптурных жанров.</p> <p>Искусство рельефа. Живописный рельеф Лоренцо Гиберти и Донптелло. Монументальная скульптура. Конные памятники.</p> <p>Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Микеланджело-скульптор.</p> <p>Искусство Венеции конца XV – XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. Сложение системы живописи старых мастеров. Джорджоне, Тициан, Тинторетто. Позднее Возрождение в Венеции.</p> <p>Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Икеланджело-архитектор. Архитектура Андреа Палладио.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 9. Искусство	Северное Возрождение и искусство Германии XV века. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн,

	Возрождения вне Италии.	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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 10.</u> Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв. Западноевропейское искусство XVII в.	Искусство Италии XVII века. Стил ь 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 стилия классицизма. Пуссен и Лоррен – создатели классического пейзажа. Французский классицизм в архитектуре. Зодчие Ардуен Мансар и Клод Перро. Ансамбль Версаля – воплощение духа французского абсолютизма.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 11.</u> 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). Стил ь 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, Пигаль, 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 12.</u> 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 13.</u> Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма	Искусство Англии XVIII века. Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джошуа Рейнолдс. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики художественных выставок. Творчество Джорджа Морленда – мастера пейзажа и жанровых картин. Офортист Джордж Стаббси – мастер «спортивной» тематики, сельской жизни и группового портрета. Архитектор Кристофер Рен. Эпоха романтизма в изобразительном искусстве. Обращение к исторической тематике, фольклору, легендам и литературным источникам. Развитие пейзажной живописи. Эмоциональная шкала: от чувственного умиления до героического пафоса. Архитектура эпохи романтизма. Английский романтизм. Творчество художника и поэта Уильяма Блейка, создателя эклектической мифологии. Творчество художника-мариниста Уильяма Тернера. Влияние голландской маринистской живописи и венецианской школы. Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах Тернера. Трактовка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма. Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л.Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками. Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и

		<p>страстного выражения чувств.</p> <p>Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 14.</u></p> <p>Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, сцен труда.</p> <p>Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Трагические образы с элементами гротеска и карикатуры, литографии из жизни парижской богемы и людей «дна», мир театра, цирка.</p> <p>Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм.</p> <p>Живописная система Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в..</p> <p>Опыт импрессионизма в скульптуре О.Родена – прорыв к новому качеству.</p> <p>Творчество Винсента Ван Гога – обостренная чувствительность к дисгармонии жизни.</p> <p>Стремление очеловечить мир вещей.</p> <p>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.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 15.</u></p> <p>Современное искусство Европы и Америки. Введение</p>	<p>Специфика изучения культуры и искусства XX в.</p> <p>Обостренность переживаний современной жизни.</p> <p>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.</p> <p>Сближение национальных культур.</p> <p>Информационная революция. Взаимодействие авангарда и постмодернизма.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 16.</u></p> <p>Искусство стран Западной и Центральной Европы первой</p>	<p>Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине века.</p> <p>Периодизация и основные направления.</p> <p>Общеввропейские центры авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и</p>

	<p>половины XX в.</p>	<p>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.</p> <p>Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника, новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса.</p> <p>Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинки, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модильяни.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Литературный и художественный кубофутуризм в России. От кубофутуризма к супрематизму. Развитие аналитических принципов кубизма.</p> <p>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.</p> <p>Группа «Дю Пито». Рождение кубизма как способа пластического самовыражения художника. Новые декоративные и пластические возможности синтетического кубизма. Творчество Ж.Брака.</p> <p>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.</p>
--	-----------------------	--

		<p>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.</p> <p>Стремление к единству стиля и к созданию эстетически преобразенной среды.</p> <p>Творчество Ш.Э.Ле Корбюзье. Роль Корбюзье в развитии современной архитектуры. Пять принципов Корбюзье. Диарама «Современный город на 3 млн. жителей» (1922 г.).</p> <p>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.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 17.</u> Искусство Европы и Америки второй половины XX в.</p>	<p>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.</p> <p>Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Экспрессивный абстракционизм в Америке. Центры абстракционизма в США: Музей современной живописи Гугенхейма и Музей современного искусства Рокфеллера. Ташизм в творчестве Дж.Поллока, Ф.Клайна и А.Горки.</p> <p>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.</p> <p>Кинетическое искусство. Изображение с гудящими, вращающимися механизмами. Композиции с магнитами. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся</p>

		<p>машин. Использование световых эффектов. Американский поп-арт и масс-культура. Модификации поп-арта: обращение к рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд. Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция, хеппининг, перформанс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола, К.Олденбурга. Гиперреализм как развитие поп-арта в сторону «абсолютной» вещественности и натурализма (Р.Эстес, Ч.Клоус, Д.Эдди). Творчество Й.Бойса. Контрискусство и контркультура 70-х гг.: минимальное искусство, бодиарт, ландарт, концептуализм. Смыкание контркультуры с радикальными молодежными движениями. Новейшие технологии и современное искусство: видеоарт, компьютерное искусство. Место художника в контексте современной культуры.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 18. Основные тенденции современного искусства	<p>Появление новых форм визуальных искусств на современном этапе (цифровая фотография и видеоарт), медийную культуру 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.</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.

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. Различия 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.Олденбурга.

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

9.1. Основная литература

1. *Вельфлин, Г.* Основные понятия истории искусств / пер. А. А. Франковского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 296 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05288-6. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
2. *Рёскин, Д.* The stones of venice. Камни Венеции / Д. Рёскин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-05277-0. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
3. *Волынский, А. Л.* Жизнь Леонардо да Винчи / А. Л. Волынский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 505 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04965-7. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

4. Михаловский, И. Б. Архитектурные формы Античности / И. Б. Михаловский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02734-1. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

5. Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. / Г. В. Плеханов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02385-5. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Айбукс» (контракт № 20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018, срок 26.02—26.02.2019),

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),

«Юрайт» (контракт № 130-18-У от 22.06.2018, срок 22.06.2018-31.12.2018).

9.2. Дополнительная литература

- Алпатов М.В. Матисс. – М., 1960.

- Апполон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Терминологический словарь/Под ред.А.М.Кантора. – М.,1997

- Бассель Н. История культуры Западной Европы. – Таллинн, 2001.

- Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб 1995.

- Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб,1996

- Бобринская Е.А. Концептуализм. – М.,1994

- Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М.,1996

- Ван Гог В. Письма. – СПб:Азбука,2001

- Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – СПб, 1994

- Вишпер Б.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи 17-18 в.в. – М., 1966.

- Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб.,1993

- Герман М.Г. А.Ватто. – Л., 1980.

- Гнедич П.П. Всеобщая история искусства. – М.,!997.

- Гоген П. Ноа Ноа: Письма, эссе, статьи.-СПб:Азбука,2001

- Голамшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М., 1994.

- Эжен Делакруа. Письма.- СПб., 2001.

- Дали С. 50 магических секретов мастерства. – М.,2002

- Дюби Ж. Европа в Средние века. – Смоленск,2001.

- Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.,1999

- Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.,1996

- История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века./Отв.ред.Е.И.Ротенберг, М.И.Свидерская. – М.,1995

- Ле Карбюзье. Архитектура XX века. – М., 1977.

- Козлова О.Г. Фотореализм. – М.,1994
- Колейчук В.Ф. Кинетизм. – М.,1994
- Костеневич А.Г. От Моне до Пикассо. Французская живопись второй половины XIX – начала XX вв. в Эрмитаже. – Л.:Аврора,1989
- Красавин Л.П. Культура Средних веков. - Киев,1995
- Кузнецов И.А. Ф. Буше. – М., 1978.
- Ричард Мерфи. Мир Сезанна. 1839-1906. – М.,1998.
- Муратов П. Образы Италии.Т.1-3 - М.,1993-1994
- Никитюк О.Ф. Гварди. – М., 1968.
- Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. – М., 1990.
- Нонель Х.М. Антонио Гауди. – М., 1986.
- Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. – М., 1970.
- Джон Ревалд. История импрессионизма.-М.:Республика,1995
- Джон Ревалд. Постимпрессионизм. – М.:Республика,1996
- Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. –М.,2000
- Роден О. Завещание. –СПб:Азбука,2002
- Рохас К. Мифический и магический мир Пикассо. – М.,1999
- Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – 2002.
- Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.,1996
- Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. Реальность и символика. – М.,1994
- Федотова Е.Д. Венецианская живопись века Просвещения. – М.,1999
- Энциклопедия мировой живописи./ Сост. Т.Г.Петровец, Ю.В. Садомова. – М.,
- Энциклопедия символизма. – М.:Искусство,2001
- Якимович А.К. Шарден и французское просвещение. – М.,1991-

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. сайты

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта

2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

История зарубежного изобразительного искусства
54.05.03 – Графика

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.	ОК-1; ОПК-2; ПК-1	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем искусствоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-3, ПК-5, ПК-7
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 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% 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 искусствоведческие понятия
	<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

		<p>работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <p>- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по искусствоведению</p> <p>- задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЭКЗАМЕН</p>
--	--	---

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-7	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 изобразительного искусства» 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 искусствоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который

готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара 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.

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 художника, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»*-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

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. Различия 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.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

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.).

5. Провозглашение основных принципов сюрреализма в «Первом манифесте сюрреализма» А.Бретона (1924).
6. Влияние психоанализа З.Фрейда на «метод психического автоматизма», лежащий в основе творческого метода сюрреализма. Принцип «совмещения несовместимого».
7. Концепция «ситэ-жарден». Комплекс Ла Мюетт в Дании Эжена Бодуэна и Марсея Лодса (1930-1934 гг.).
8. «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.

4. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг.
5. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся машин. Использование световых эффектов.
6. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола, К.Олденбурга.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов

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. Искусство Греции.

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. Общоевропейские центры авангарда.
2. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и европейские формы модерна.
3. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм).
4. Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в.
5. Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника
6. Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинки, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модильяни.

7. 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).
8. Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.
9. Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в.
10. 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».

**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

54.05.03 Графика

(указывается код и наименование специальности)

Квалификация выпускника

Художник мультипликационного фильма

(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

по специальности **54.05.03 Графика**
Художник мультипликационного фильма

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 художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2024 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины...	4
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3.1.Список учебной литературы.....	8
3.1.1. Основная литература.....	8
3.1.2. Дополнительная литература.....	8
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	9
3.3. Фильмография.....	9
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	11
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
Приложение 1.....	13
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	13

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

История зарубежного кино как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

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

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

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного кино» изучается студентами художественного факультета специальности 54.05.03 Графика.

Осуществление программы дисциплины «Истории зарубежного кино» предусматривается в виде лекционных, практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов.

Дисциплина «История и теория кино» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).

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 54.05.03 Графика должны быть сформированы следующие компетенции: ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159

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):	124	68	56
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			

Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	20	4	16
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 дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА.	8	4	4		
Тема 2.«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг.	14	6	6		2
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ.	20	10	10		
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	16	8	8		
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	14	6	6		2
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.	14	6	6		2
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.	16	6	6		4
Тема 8 .КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ	18	8	8		2
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	16	6	6		4
Тема 10. ИТОГИ	8	2	2		4
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
<p>Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА. Формируемые компетенции - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159</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 - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159</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 - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159</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 - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159</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 - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159</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 - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Формируемые компетенции - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159	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 - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159	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 - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159	Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за Независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. Далее – обзор по странам.
Тема 10. ИТОГИ Формируемые компетенции - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159	Основные тенденции мирового кинопроцесса: закономерности развития, господствующие направления, эстетические искания. Социальные и политические конфликты современности и узловые проблемы бытия в произведениях прогрессивного кинематографа. Эволюция эстетических структур. Принцип документальности в современном кинематографе. Синтез искусств. Связь кино со смежными искусствами. Влияние НТР на кинематограф. Эволюция киноязыка. Массовая и элитарная культура. Авторский кинематограф. Мастера экрана. Место кинематографа в системе аудиовизуальных средств. Специфика отношений с телевидением и видео. Отражение в кинематографе политических, социальных и экономических проблем современного общества. Кинематограф и реклама. Гуманистические тенденции в

	киноискусстве. Роль кино в современном мире и перспективы его дальнейшего развития.
--	---

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 с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках дисциплины «История зарубежного кино» студентам предлагается на добровольных началах оказывать помощь кабинетам отечественного и зарубежного кино ВГИК в обработке поступающих материалов по фильмам и персоналиям. Также они могут подготавливать во внеучебное время недостающие монтажные листы, восстанавливать и пополнять фильмо- и видеофонд ВГИКа за счет восстановления и оцифровки недостающих фильмов, звуковых дорожек. Студенты самостоятельно могут заниматься составлением аннотированных каталогов, заполнением картотеки электронного каталога фильмотеки ВГИК или фильмов, созданных на Учебной студии (под руководством преподавателя кафедры киноведения).

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- отчет от военных лет . М. 1983.
9. Донец Л. Слово о кино.- М., Вагриус,2000.
10. Звегинцева И. "Terra Incognita": Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.
12. Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.
13. Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М.,Белый берег,1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. М. 1974
17. Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
18. Первый век кино.-М., Локид,1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

<http://www.kinozapiski.ru/>
<http://kinoart.ru/>
<http://seance.ru/>
<http://www.screenrussian.ru>
<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.Бунюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг,1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кертиц, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «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 Шлёрндорф, 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 поинт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.Ноз, 2009, Франция)
68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)

74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
77. «Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

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

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для 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.	ПК-3; ПК-7; ПСК-139; ПСК-158	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159
	<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 в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		<p>практических занятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	<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

		<p>моделирования в рамках практических занятий</p> <ul style="list-style-type: none"> - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного 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	ПК-10	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-11	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-14	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4	ПСК-139	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
	ПСК-159	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь детальное представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Братья Люмьер и значение их изобретения.
2. Характеристика французского кино (1895-1914).
3. Дэвид Уорк Гриффит и его школа.
4. Томас Инс и его роль в формировании голливудской системы кинопроизводства.

5. Американская «комическая».
6. Экспрессионизм в кино Германии 20-х годов.
7. Творчество Фрица Ланга.
8. «Каммершпиль». Творчество Ф. Мурнау и Л. Пика.
9. Вестерн в американском кино.
10. Приход звука. Проблемы и перспективы.
11. Творческие поиски Л. Деллюка. «Авангард» во французском кино.
12. Л. Бунюэль и сюрреализм.
13. Творческий путь Жана Виго.
14. «Поэтический реализм» во французском кино.
15. Творчество Джона Форда.
16. Национальное своеобразие фильмов Жана Ренуара.
17. Итальянский неореализм и его роль в развитии мирового кино.
18. Историзм творчества Лукино Висконти.
19. Эстетическое своеобразие фильмов Федерико Феллини.
20. Кинематограф Микеланджело Антониони.
21. «Новая волна» во французском кино.
22. Теория и практика группы «Новое американское кино». «Новый Голливуд».
23. Робер Брессон, своеобразие его режиссерской концепции.
24. «Холодная война» и кризис Голливуда.
25. Английское кино 50х-60х гг. Движение «рассерженных».
26. Ч. Чаплин – персонаж и его автор.
27. Кинематограф по Хичкоку.
28. Творческие открытия Эриха фон Штрогейма и Джозефа фон Штернберга.
29. Орсон Уэллс и его роль в развитии кино.
30. Основные тенденции современного мирового кино.
31. Завороженный, 1945, реж. Альфред Хичкок
32. Похитители велосипедов, 1948, реж. Витторио де Сика.
33. Третий человек, 1949, реж. Кэррол Рид.
34. Сансет – бульвар, 1950, реж. Билли Уайлдер.
35. Расемон, 1950, реж. Акира Куросава
36. Земляничная поляна, 1957, реж. Ингмар Бергман.
37. Виридиана, 1961, реж. Луис Бунюэль
38. 12 разгневанных мужчин, 1957, реж. Сидней Люмет.
39. На последнем дыхании, 1959, реж. Жан Люк Годар.
40. 400 ударов, 1959, реж. Франсуа Трюффо.
41. Рокко и его братья, 1960, реж. Лукино Висконти.
42. Затмение, 1962, реж. Микеланджело Антониони.
43. Дорога, 1954, реж. Федерико Феллини.
44. Рим – открытый город, 1945, реж. Роберто Росселлини.
45. Алчность, 1924, реж. Эрих фон Штрогейм.

1.6.4. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д. Гриффит)

2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Голпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.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 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 кинематографии
имени С. А. Герасимова**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе
_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История зарубежной литературы»**

Специальность/направление

54.05.03 Графика

Квалификация выпускника

Художник мультипликационного фильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва
2023

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по направлениям 54.05.03 – Графика, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины обновлена и **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой М. А. Ростоцкая _____
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов
(название факультета)

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),
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
2.2. Тематический план дисциплины	6
2.3. Тематическое содержание дисциплины.....	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
3.1.Список учебной литературы	8
3.1.1. Основная и дополнительная литература.....	9
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	15
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.	16
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....	16

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи:

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

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

История зарубежной литературы входит в состав обязательной части образовательной программы (Б1.О.10.01) является частью модуля «История литературы», преподаётся на 3 курсе в 5 и 6 сем. Актуальность дисциплины определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями. Данная дисциплина наряду с другими разделами истории мировой культуры позволяет дать системное представление о культурном процессе в его историческом развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким образом, данный курс является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

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

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «История зарубежной литературы»:

УК-5, ОПК-5

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<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>
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	<p>ОПК-5.1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего авторского художественного проекта в контексте культурно-исторического разреза в рамках развития стилей и направлений изобразительных искусств.</p> <p>ОПК-5.2. Формулирует особенности авторской трактовки фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства с учетом культурно-исторического контекста развития стилей и направлений</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	4 зач.ед		
Вид учебной работы	Количество часов 144 акад.час., 108 астр.ч.		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	64	34	30
Теоретический блок:			
Лекции		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.			
Форма итогового контроля	36		Экз (36)
Всего часов	144	36	108

2.2. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоем кость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Практич еские занятия	Лаборат орные занятия	Самосто ятельная работа
3 курс, 5 семестр					
1. Древнегреческая литература		8			6
2. Древнеримская литература		6			6
3. Литература средневековья		6			6
4. Литература Возрождения		6			4
5. Литература XVII века		8			6
3 курс, 6 семестр					
6. Литература XVIII века		10			6
7. Литература XIX века		10			6
8. Литература кон. XIX-XX века		10			4

2.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Понятие античной литературы. Греческая мифология. Мифы троянского цикла и поэмы Гомера. Древнегреческая лирика. Древнегреческий театр и этапы его развития. Трагедия (творчество Эсхила, Софокла и Еврипида). Особенности древнеаттической комедии (творчество Аристофана).

Тема 2. Римская литература как наследница греческой традиции. Римская комедия (Плавт). Римская лирика (Катулл, Гораций, Овидий). Эпос («Энеида» Вергилия»). Появление прозаических жанров. Греческий и римский роман эпохи эллинизма.

Тема 3. Понятие средневековой литературы. Эпос средневековья. Рыцарская литература: поэзия трубадуров и рыцарский роман. Городская литература. Поэзия Данте как переход от средневековья к Возрождению.

Тема 4. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Творчество Ф.Петрарки и его роль в становлении ренессансной литературы. Творчество Дж.Боккаччо и рождение романа Нового времени. Французская литература. Творчество Ф.Рабле и понятие народно-смеховой культуры (М.Бахтин). Английская литература. Творчество У.Шекспира между Возрождением и барокко.

Тема 5. Испанская ренессансная (Л. Де Вега) и барочная (Кальдерон) литература. Творчество М. де Сервантеса. Противостояние барокко и классицизма в литературе XVII века. Французская классицистическая теория. Творчество П.Корнеля, Ж.Расина. Принципы «высокой» комедии классицизма. Творчество Ж.-Б.Мольера.

Тема 6. Литература эпохи Просвещения. Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо» как философская утопия. Пародия на просвещенческие идеалы в романе Дж.Свифта «Гулливер». Французское Просвещение. Партия «энциклопедистов». Творчество Вольтера и особенности его трактовки идей Просвещения. Сентиментализм и творчество Ж.-Ж.Руссо. Творчество Д.Дидро и диалектическая философия. Немецкое Просвещение. Творчество И.В.Гете и его значение для формирования романтизма в Европе.

Тема 7. Литература романтизма. Литературная теория Йенской школы. Гейдельберг и обращение к народной культуре. Творчество Э.Т.А.Гофмана. Английский предромантизм и романтизм. Творчество Дж.Байрона. Готический роман и роман романтизма. Творчество В. Скотта. Французский

романтизм. Творчество В.Гюго. Реализм в Европе. Творчество Стендаля, О. де Бальзака, Ч.Диккенса. Натурализм и Э.Золя.

Тема 8. Декаданс и символизм в Европе. Творчество «предсимволиста» Г.Ибсена. Рождение символизма во Франции. Символизм и импрессионизм. Поэтическое творчество Ш.Бодлера, П.Верлена, А.Рембо и С.Малларме. Символистский роман. Творчество М.Пруста, Дж.Джойса. Экспрессионизм и творчество Ф.Кафки. Понятие интеллектуального романа и творчество Т.Манна. Литературный экзистенциализм: Ж.П.Сартр и А.Камю. Американский роман: Ф.С.Фитцджеральд, Э.Хемингуэй, У.Фолкнер. Латиноамериканский роман: Г.Г.Маркес. Литература постмодернизма и творчество У.Эко.

Содержание самостоятельной работы студента

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а также лекционного материала в соответствии с тематическим содержанием дисциплины.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

1. История зарубежной литературы XVII века: учебник / Н. А. Жирмунская, З.И. Плавский, М. В. Разумовская и др.: Под ред. З.И. Плавской. — М.: Высшая школа, 1987.
2. История зарубежной литературы XVIII века / Е. М. Апенко, А. В. Белобратов, Т. Н. Васильева и др.; Под ред. З. И. Плавской. — М.: Высшая школа, 1991.
3. История зарубежной литературы: Средние века и Возрождение / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. — М.: Высшая школа, 1987.
4. Зарубежная литература конца XIX — начала XX века: в 2-х томах /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2008.
5. Зарубежная литература конца XX века /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2003.

3.1.1. Основная и дополнительная литература

Темы 1.1. и 1.2. Древнегреческая и древнеримская литература.

ТЕКСТЫ

- Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
Еврипид. «Медея» или «Ифигения в Авлиде».
Аристофан. «Всадники» или «Облака».
Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»).
- Катулл. Стихотворения по выбору.
Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
Гораций. Стихотворения. // Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.
Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».
Лонг. «Дафнис и Хлоя».
Петроний. «Сатирикон».
Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

- Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)
Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 2001.
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. -
<http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/COMEDIAandTRAGEDIA2>
Ярхо В. Софокл. М., 2005.
Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.
Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 171—258, 381—423.
Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 371—394.
Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 395—415.
Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 416—439.

- Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 440—471.
- Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. М., 2001.
- Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". - http://modernlib.ru/books/nazon_publiy_ovidiy/metamor..
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90—103, 196—215, 296—307, 317—330.

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения.

ТЕКСТЫ

- «Беовульф».
- «Старшая Эдда».
- «Песнь о Нибелунгах».
- «Песнь о Роланде».
- Поэзия трубадуров.
- Бедье Ж. «Тристан и Изольда».
- «Роман о Лисе».
- Данте. «Божественная комедия».
- Петрарка. Лирика.
- Боккаччо. «Декамерон». (Несколько новелл по выбору.)
- Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль».
- Шекспир. Хроники: «Генрих IV», ч. 1, 2. Комедии: «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь». Трагедии: «Гамлет», «Отелло», "Макбет", «Король Лир».

Дополнительная литература

- Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста», «фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
- Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. М., 2000. Статьи: «Германская мифология», «Беовульф», «Ниbelунги», «Лиса». Статьи об отдельных богах и героях («Один», «Локи», «Сигурд», «Гудрун» и т.д.).
- А. Гуревич. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. (БВЛ) М., 1975. С. 5—26; комм. с. 631—749.
- Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М., 2000. С. 16—17 (глава 9); сопроводит. статья с. 212—216; комм. с. 228—230.
- Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы средневекового животного эпоса // Роман о Лисе. М., 1987. С. 3—34.
- Косиков Г. К. Франсуа Вийон // Вийон Ф. Стихи. М., 1984.
- Бахтин М. Франсуа Рабле и народно-смеховая культура средневековья и Возрождения. М., 1965. С. 5—38 (*Постановка проблемы*) и 502—523 (*об именах, о числах, о языке у Рабле*). (Или: М., 1990).

- Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.
- Волкова З. Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических сказаний. М., 1984.
- Михайлов А. Д. Французский героический эпос: Вопросы поэтики и стилистики. М., 1995.
- Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура трубадуров // Жизнеописания трубадуров. М., 1993.
- Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975.
- Елина Н. «Новая жизнь» Данте // Данте. Новая жизнь. М., 1963. С. 5—30.
- Елина Н. «Данте» / Критико-биографический очерк. М., 1965.
- Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
- Андреев М. Средневековая европейская драма. М., 1989. С. 154—192.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
- Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982.
- Доброхотов А. Данте Алигьери. М., 1990.
- Карасев Л. Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики. М., 2009.
- Козинцев Г.М. Шекспир - наш современник. Л.—М., 1962.
- Козинцев Г.М. Пространство трагедии // Искусство кино. М, 1971. №7.
- Пешков И. Автор «Гамлета» оставил нам свою подпись. М., 2011.
- Гилилов М. И. Игра о Ульяме Шекспире. М., 1998.
- Шекспир на сцене и на экране / Сборник статей. М.: ВГИК, 1970.
- Аносова Н.А. «Король Лир» - на экране // Литература и кино М.: ВГИК, 1973.

Тема 1.5. Литература XVII века.

ТЕКСТЫ

- Лопе де Вега. «Собака на сене»
- Кальдерон П. «Жизнь есть сон»
- Сервантес М. «Хитроумный идалго Дон-Кихот Ламанчский».
- Корнель П. «Сид».
- Расин Ж. «Федра».
- Мольер Ж.-Б. «Тартюф».

Дополнительная литература

- Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Барокко», «Классицизм». Статьи об отдельных жанрах и понятиях («комедия интриги», «комедия нравов» и т.д.).
- Набоков В. Мигель де Сервантес Сааведра. (Из лекций о «Дон-Кихоте») // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 481—507.
- Бахмутский В.Я. «Экранизация «Дон Кихота» // Кино и литература / Труды ВГИК. М., 1973.

Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статья «О пространстве и времени во французской классической трагедии», статья о Вольтере.)

Сигал Н. Пьер Корнель // Корнель П. Избранные трагедии. Л., 1977.

Жирмунская Н. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии Л., 1977.

Кадышев В. Расин. М., 1990.

Бордонов Ж. Мольер. М., 1983. (Серия: Жизнь в искусстве.)

Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы. М., 1965.

Тема 1.6. Литература XVIII века.

ТЕКСТЫ

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».

Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».

Вольтер Ф. «Кандид».

Дени Дидро. «Парадокс об актере», «Племянник Рамо».

Жан-Жак Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» (первые главы на выбор).

Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. «Женитьба Фигаро».

Шиллер. «Разбойники», «Коварство и любовь».

Гете В. «Страдания молодого Вертера». «Фауст».

Дополнительная литература

Бахмутский В. В поисках утраченного. М., 1994. Статьи о Вольтере, Дидро.

Моруа А. Вольтер // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 39—52.

Моруа А. Жан-Жак Руссо // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 53—66.

Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы.

Ишимбаева Г.Г. Образ Фауста в немецкой литературе XVI–XX веков / Учебное пособие. М., 2002.

Лагутина И. Символическая реальность Гете. М., 2000.

Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986.

Тема 1.7. Литература XIX века.

ТЕКСТЫ

Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес».

Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин».

Скотт В. «Айвенго».

Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской богородицы».

Стендаль. «Красное и черное».

Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио». Предисловие к «Человеческой комедии».

Диккенс Ч. «Домби и сын».

Флобер Г. «Госпожа Бовари».

Золя Э. «Дамское счастье» (или «Жерминаль»).

Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Ожерелье», «Драгоценности», «Плетельщица стульев» (по выбору). Романы: «Жизнь» или «Милый друг».

Ибсен Г. «Бранд», «Кукольный дом».

Дополнительная литература

Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.

Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 17—167, 463—537.

Соловьева Н. А. В лабиринте фантазии // Комната с гобеленами (Английская готическая проза). М., 1991.

Моруа А. Байрон. М., 1992.

Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5—214.

Моруа А. Стендаль // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 129—172.

Моруа А. Бальзак // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 151—66.

Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6. С. 185—195.

Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.

Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статьи о Бальзаке и Флобере.)

Набоков В. Чарлз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.101—180.

Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.183—238.

Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.

Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).

Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)

Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э.Золя // Литература и кино. М., ВГИК, 1973.

Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. М, ВГИК, 1972.

Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91—117. (Статья о Золя.)

Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)

Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210—217.

Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 210—238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.

ТЕКСТЫ

Бодлер Ш. «Цветы Зла».
Верлен П. «Романсы без слов».
Рембо А. Стихотворения 1870—73 годов (особ.: «Пьяный корабль»)
Малларме С. Стихотворения «Окна», «Лазурь», «Святая», «Лебедь».
Метерлинк М. «Слепые» (или «Непрошенная»)
Уайльд О. «Идеальный муж».
Пруст М. «По направлению к Свану».
Джойс Дж. «Улисс» (отдельные главы на выбор).
Элиот Т. «Бесплодная земля».
Кафка Ф. «Преображение», «Процесс».
Манн Т. «Доктор Фаустус».
Камю А. «Посторонний» (или «Чума»)
Сартр Ж.-П. «Мухи».
Гессе Г. «Игра в бисер».
Фицджеральд Ф.С. «Великий Гетсби».
Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!»
Фолкнер У. «Шум и ярость».
Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества».
Эко У. «Имя розы».

Дополнительная литература

Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. М., 1998.
Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
Михайлова Т.В. Импрессионизм.
— <http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012446/1012446a1.htm>
Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. М., 1988.
С. 5—47.
Зенкин С. Пророчество о культуре // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М., 1995. С. 5—42.
Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. М., 1997.
Набоков В.В. Марсель Пруст. «В сторону Свана» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
Михайлов А. Жизнь Пруста // Пруст М. В поисках утраченного времени. Т.1. По направлению к Свану. М., 1992.

- Мелетинский И.М. Поэтика мифа. Ч. 3. Мифология в литературе XX века. М., 1976.
- Набоков В.В. Франц Кафка. «Превращение» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
- Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
- Макс Брод о Франце Кафке. СПб., 2000.
- Апт С. Томас Манн (ЖЗЛ). М., 1972.
- Зенкин С.Н. Человек в осаде: О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992.
- Зверев А. Американский роман 20-х – 30-х годов. М., 1983.
- Мелетинский И.М. Поэтика мифа. - М., 1976. - (часть III. Мифология в литературе XX века).
- Новиков К. Высокое одиночество // Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества» (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1994.
- Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384—391.
- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М., 2004.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.
2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

**5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ**

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВА АНИМАЦИИ»

**Направление подготовки, 54.05.03 «ГРАФИКА»
специальность**

**Специализация «Художник мультипликационного
фильма»**

Форма обучения очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы мультирежиссуры» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 ГРАФИКА, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013.

Специализация программы специалитета – «Художник мультипликационного фильма»

Автор: Н.Г. Кривуля, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры «Режиссура анимационного фильма»
(название кафедры)

Протокол № 6 от «31» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б. Дабижа
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов
(подпись)

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

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(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 ОП ВО
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 - 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
 - 2.2. Тематический план курса
 - 2.3. Содержание дисциплины
 - 2.4. Занятия с применением инновационных форм

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. АДАПТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История искусства анимации» – пополнить знания обучающихся о развитии мировой анимации и современных аудиовизуальных практик, сформировать умения и навыки в области анализа произведений аудиовизуальной культуры, художественных и структурных особенностей композиционного и образного решения любого аудиовизуального произведения.

Задачи дисциплины «История искусства анимации»:

- изучение основ и путей развития ведущих мировых аниматографий, основных направлений в анимации, их эволюции;
- ознакомление обучающихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного анимационного искусства;
- формирование представления о современных и инновационных формах и направлениях в аудиовизуальном искусстве, новых его арт-практиках;
- выработка навыков анализа экранных произведений и умения применять различные методологии на практике;
- формирование представления о процессе создания художественного образа в произведениях аудиовизуального искусства, являющегося специфической формой отражения объективной действительности.

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История искусства анимации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, изучается на 2 курсе.

«История искусства анимации» тесно связана с такими дисциплинами, как «История отечественного кино», «История зарубежного кино», дисциплинами специализации.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения дисциплины «Мастерство художника мультипликационного фильма».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся

профессиональных компетенций.

Таблица 1

Код	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1	Способен профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного и мультипликации, используя специфику их выразительных средств	<p>ПКО 1.1 - Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства и мультипликации</p> <p>ПКО 1.2 - Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области мультипликации</p> <p>ПКО 1.3 - Способен владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного мультдвижения</p> <p>ПКО 1.4 - Способен работать с современными компьютерными технологиями и программами в области мультипликации</p>
ПКО-2	Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области графического изобразительного искусства и мультипликации	<p>ПК-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений графического изобразительного искусства и мультипликации на различных этапах их создания</p> <p>ПК-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области графического изобразительного искусства и мультипликации</p> <p>ПК-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии)</p> <p>ПК-2.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки</p>
ПКО-3	Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области графического изобразительного искусства и мультипликации	<p>ПК-3.1. Знает основные явления и процессы в графическом изобразительном искусстве и мультипликации, причинно-следственные связи и их взаимодействия</p> <p>ПК-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника мультипликационного фильма</p> <p>ПК-3.3. Организует насыщенный художественными поисками продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области графического изобразительного искусства и мультипликации</p>

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- иметь представление об этапах развития ведущих мировых анимационных школ;
 - знать основные художественные направления и стили аниматографии;
 - владеть методиками анализа экранных произведений;
 - уметь применить теоретические знания на практике.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (в 4-м семестре).

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		62	–	–	34	28	–	–	–	–
Практические занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		4	–	–	2	2	–	–	–	–
Выполнение творческого задания		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		6	–	–	–	6	–	–	–	–
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ:	акад.час.	72	–	–	36	36	–	–	–	–
	з.е.	2	–	–	1	1	–	–	–	–

2.2. Тематический план курса

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия, в том числе		Сам. работа
		Лекции	Практ.	
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. Протоформы анимации. Пионеры анимации	2	2	–	–
Тема 2. Американская анимация 1910-1920-х годов	6	6	–	–
Тема 3. Становление анимации в Европе (1910-1920-е гг.). Анимация Европейского авангарда	6	6	–	–
Тема 4. Советская анимация 20-х и первой половины 30-х годов	6	6	–	–

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия, в том числе		Сам. работа
		Лекции	Практ.	
Тема 5. Пути и формы освоения звука в анимации	6	6	–	–
Тема 6. Развитие американской анимации 30-50 годы. Творчество У.Диснея	6	6	–	–
Тема 7. Советская анимация 30-50-х годов	6	6	–	–
Тема 8. Эстетическая революция 50-60-х годов. Новые направления, стили и жанрово-тематические изменения	7	6	–	1
Тема 9. Анимация в Восточной и Западной Европы 60-80-х годов	7	6	–	1
Тема 10. Преобразования в советской школе анимации в период 60-80-х годов	7	6	–	1
Тема 11. От экспериментальной анимации З. Рыбчинского к компьютерной анимации	7	6	–	1
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой	6			
ИТОГО	72	62	–	4

2.3. Содержание дисциплины

Дисциплина «История искусства анимации» включает лекции по истории и теории мировой анимации с просмотрами и разборами экранных работ.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. Протоформы анимации. Пионеры анимации

Виды, формы функционирования и технологии анимации. Природа анимационного фильма. От «театров изображений» и оптических игрушек к первым киносеансам. Творческие пути Э. Рейно, Ст. Блэктона, Ж. Мельеса, Э. Коля, У. Мак-Кея, Вл. Старевича.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 2. Американская анимация 1910-1920-х годов

Формирование анимационной промышленности. Развитие технологий. Особенности творческих стилей и направлений студии Р. Барре, Дж. Р. Брей, П. Салливана, Ч. Минтца, бр. Флейшеров. Формирование системы «анимационных звезд». Эволюция персонажных образов и принципов построения сюжета.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 3. Становление анимации в Европе (1910-1920-е гг.).

Анимация европейского авангарда

Ситуация в европейской анимации к началу Первой мировой войны. Зарождение анимации в Норвегии, Бельгии, Италии, Дании и других европейских странах. Смена приоритетов в области анимации в период Первой мировой войны. Феномен британской школы анимации.

Особенности развития европейской анимации после Первой мировой войны. Изменение кинорынка в условиях его открытой вестернизации. Возникновение двух художественных векторов в европейской анимации в начале 1920-х годов.

Анимация европейского авангарда. Особенности, художественно-эстетические концепции, школы и стилевые направления. Отличие анимационного авангарда от киноавангарда. Предпосылки дальнейшего развития.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 4. Советская анимация 20-х и первой половины 30-х годов

Проблемы советской анимации в период 1918-1923 гг. Особенности формирования производственной и технической базы. Изменение приоритетов, принципов функционирования, жанрово-тематической направленности фильмов в связи с преобразованиями, происходившими во внешней и внутренней политике и социо-экономических областях. Формирование и развитие двух анимационных школ, их особенности и отличия. Зарождение детской анимации.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 5. Пути и формы освоения звука в анимации

Роль звука в анимационном фильме. Развитие технологий записи и воспроизведения звука. Различные способы работы со звуком в анимации. Изменение структуры экранного образа, драматургии и жанрово-тематических направлений в связи с появлением звука. Рисованный звук: различие методологических подходов советских и европейских практиков.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 6. Развитие американской анимации 30-50-е годы. Творчество У. Диснея

Занятие доминирующего положения американской анимации на международном рынке и основы коммерческого успеха. Анализ причин успеха. Ведущие анимационные студии и отделы при крупных американских

киностудиях. Различие между двумя конкурирующими анимационными центрами.

Эволюция творческого стиля У. Диснея: от серийной анимации к полнометражному фильму. Полнометражная анимация: жанровые, образные и драматургические проблемы.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 7. Советская анимация 30-50-х годов

Достижения советской анимации в первой половине 30-х годов. Особенности ленинградской школы анимации и творчество М. Цехановского. Московская школа рисованной анимации и художественная практика Н. Ходатаева, В. и З. Брумбергов, И. Иванова-Вано, В. Сутеева, Л. Атаманова.

Становление и развитие кукольной анимации. Творческие эксперименты А. Птушко и М. Бендерской.

Изменение в системе производства и художественной политики в связи с преобразованиями в области искусства, вызванными утверждением стиля социалистического реализма.

Создание студии «Союзмультфильм». Изменение жанрово-тематических политики и стилевых направлений. Тенденции и признаки вестернизации отечественной анимации.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 8. Эстетическая революция 50-60-х годов.

Новые направления, стили и жанрово-тематические изменения

Предпосылки к изменениям в анимации. Изменение условий функционирования анимации. Возрастающая роль телевидения. Смена жанровых и стилевых направлений. Появление нового типа героя. Изменения изобразительной стилистики и характера анимации. Переход от «О»-образной к «I»-образной стилистике. Активное развитие национальных анимационных школ.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 9. Анимация Восточной и Западной Европы 50-70-х годов

Возникновение восточноевропейских аниматографий. Роль государственной поддержки в этом процессе. Особенности анимации Югославии, Чехии, Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии.

Особенности развития западноевропейской анимации в поствоенный период. Роль телевидения в процессе развития анимации. Формирование национальных анимационных центров. Политика государств в поддержке национальной аниматографии.

Особенности французской анимации. Британская анимационная школа.

Анимационные студии и мастера бельгийской швейцарской, итальянской, испанской анимации.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 10. Преобразования в советской школе анимации в период 60-80-х годов

Предпосылки «эстетической революции» в отечественной школе анимации. Основы стилевого обновления. Расширение жанрово-тематических направлений. Возникновение анимационных студий в бывших союзных республиках. Развитие притчево-метафорического направления в анимации. Особенности фольклорного направления в отечественной анимации. Рождение телевизионной анимации. Жанр анимационного мюзикла.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 11. От экспериментальной анимации З. Рыбчинского к компьютерной анимации

Развитие экспериментальной анимации в поствоенный период. Технологические разработки и этапы развития в области компьютерной анимации. Изменение поэтики экранного образа. Первые опыты применения компьютерных технологий в коммерческом кинематографе. Творческие эксперименты Зб. Рыбчинского, П. Фолдеса, П. Камплера и других пионеров компьютерной анимации.

Формирование новой концепции визуальности в связи с развитием компьютерных технологий. Изменение роли и функции анимации. Возникновение новых сфер её применения. Особенности развития, драматургии и эстетики полнометражной анимации. Понятие нет-анимации. Анимация в компьютерных играх и симуляторах. Понятие виртуальной реальности. Её основные характеристики и способы создания. Видеоарт и новые формы арт-практик.

Формирование компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

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

Основная литература

Кривуля Н.Г. История анимации: Учебно-методическое пособие. – М.: ВГИК, 2012. – 68 с.

Кривуля Н.Г. Ожившие тени волшебного фонаря. – Краснодар: Аметист, 2006. – 504 с.

Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги «Лекции по искусству анимации»: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005. – 254 с.

Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010. – 197 с.

Райт Д.Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development: Методические указания / Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов. – М.: ГИТР, 2006. – 351 с.

Ромм М.И. Монтажная структура фильма: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1981. – 85 с.

Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм: Учебное пособие / Авт. предисл. С.М. Соколова. – М.: ВГИК, 2014. – 300 с.

Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005. – 111 с.

Дополнительная литература

Андроникова М. Сколько лет кино? История движущейся камеры. Предыстория киноленты. Из кинопроектора в эфир. – М.: Искусство, 1968. – 100 с.

Аниматографические записки. Выпуск 1. – М.: Пилот, 1991.

Анимация в эпоху инновационных трансформаций: Материалы IV международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры», 21-23 мая 2008 года/ Под ред. Кривуля Н.Г. – М.: ВГИК, 2008. – 360 с.

Анимация как феномен культуры: Материалы первой всероссийской научно-практической конференции, 25-27 апреля 2005 года/ Под ред. Кривуля Н.Г. – М.: ВГИК, 2005. – 152 с.

Анимация как феномен культуры: Материалы второй международной научно-практической конференции, 26-28 апреля 2006 года/ Под ред. Кривуля Н.Г. – М.: ВГИК, 2006. – 232 с.

Арнольди Э. Жизнь и сказки Уолта Диснея. – Л.: Искусство, 1968. – 211 с.

Асенин С. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. – М.: Искусство, 1974. – 289 с.

Асенин С. Иржи Трнка – мир кинокуклы. – М.: Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро пропаганды и киноискусства, 1982. – 76 с.

Асенин С. Йон Попеску-Гопо: рисованный человек и реальный мир. – М.: Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1986. – 127 с.

Асенин С. Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликации социалистических стран. – М.: Искусство, 1986. – 288 с.

Асенин С. Фантастический киномир Карла Земана. – М.: Искусство, 1979. – 129 с.

Асенин С. Уолт Дисней: Тайны рисованного мира. – М.: Искусство, 1995 – 347 с.

Бабиченко Д. Искусство мультипликации. – М.: Искусство, 1964.–114 с.

Бартон К. Как снимают мультфильмы. – М.: Искусство, 1971. – 84 с.

Василькова А.Н. Душа и тело куклы: Природа условности куклы в искусстве XX века: театр, кино, телевидение. – М.: Аниграф, 2003. – 208 с.

Волков А.А. Художники советского мультфильма. – М.: Сов. художник, 1978. – 128 с.

Волков А. Искусство мультипликации. Советское кино, 70-е годы: Основные тенденции развития. – М.: Искусство, 1984. – С.255-277.

Волков А. Мультипликация. Кино: Политика и литература (30-е годы). – М.: Материк, 1995. – С.110-122.

Волков А. Мультипликационный фильм. – М.: Знание, 1974.

Гамбург Е.А. Тайны рисованного мира. – М.: Сов. художник, 1966. – 120с.

Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. – М.: Искусство, 1963. – 406 с.

Гинзбург С. Рисованный и кукольный фильм. Очерки развития советской мультипликационной кинематографии. – М.: Искусство, 1957.– 286с.

Иванов-Вано И.П. Очерки истории развития мультипликации (до второй мировой войны). – М.: ВГИК, 1967. – 55 с.

Иванов-Вано И.П. Кадр за кадром. – М.: Искусство, 1980. – 240 с.

Каранович А. Мои друзья – куклы. – М.: Искусство, 1971. –175 с.

Кино и время. Советская мультипликация. Приложение № 1 к бюллетеню Госфильмофонда «Кино и Время». – М.: Госфильмофонд, 1966.

Кривуля Н. Лабиринты анимации: Исследование основных тенденций российской анимации второй половины XX века. – М.: Издательский дом «Грааль», 2002. – 296 с.

Кривуля Н. В зеркале времени: Анимация двух Америк (немой период). – М.: Аметист, 2007. – 620 с.

Кривуля Н. Эволюция художественных моделей в процессе развития мировых аниматографий. – М.: ВГИК, 2009. – 495 с.

Курчевский В. Детское мультипликационное кино. – М.: ВГИК, 1988.

Курчевский В. Изобразительное решение мультипликационного фильма (о природе гротеска и метафоры). – М.: ВГИК, 1986. – 69 с.

Лотман Ю. О языке мультипликационных фильмов// Об искусстве. – СПб.: «Искусство-СПб», 1998. – С. 671-674.

Мастера советской мультипликации: Сб. статей. – М.: Искусство, 1972. – 192 с.

Мудрость вымысла. – М.: Искусство, 1983.

Мультипликационный фильм. – М.: Кинофотоиздат, 1936.

Мультипликация, аниматограф, фантоматика: Сб. статей. – Киев: Издание Первого всесоюзного фестиваля мультипликационных фильмов «Крок-89», 1989. – 150 с.

Новые аудиовизуальные технологии: Учебное пособие. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 488 с.

Орлов А. Аниматограф и его анима. Психологические аспекты экранных технологий. – М.: Импэто, 1995. – 384 с.

Орлов А. Виртуальный мир. – М.: Гео, 1998. – 336 с.

Проблемы синтеза в художественной культуре. – М.: Наука, 1985.

Птушко А. Мультипликация фильма. – М.-Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1931. – 64 с.

Режиссеры и художники советского мультипликационного кино. – М.: Совинформкино, 1983.

Садуль Ж. Всеобщая история кино в 6-ти томах. – М.: Искусство, 1958-1961

Сазонов А.П. Персонажи рисованного фильма. – М.: ВГИК, 1959. – 29 с

Смолянов Г. Кукольный персонаж на съёмочной площадке. – М.: ВГИК, 1984. – 47 с.

Сотворение фильма. – М.: ВТПО Киноцентр, 1990.

Хитрук Ф. Профессия – аниматор. В 2-х томах. – М.: Гаятри, 2007.

Уайтекер Г., Халас Дж. Тайминг в анимации. – М.: Магазин искусств, 2001. – 142.

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

Таблица 4

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает оборудованными учебными аудиториями.

Таблица 5

№	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 1Tb	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
	-операционная система – Windows 10 64Bit	
	- Монитор LG25UM58-P	
- Наушники Sennheiser HD215		

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
	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	<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>Программное обеспечение аудитории -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>	<ul style="list-style-type: none"> 1 8 8 8 7 1 8 8 8 7 1 8 8 8 7 1
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 	<ul style="list-style-type: none"> 1 12 12 12 12

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
	- 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	
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки - Компьютер для съёмки № 2000000048796 2000000048826 2000000048833 2000000048819 - Компьютерный монитор - Видеокамера Sony - Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV - Тележка для камеры Sachtler DollyDV75 - Кабель FireWire <u>Программное обеспечение</u> STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации Номера лицензий: 1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5 2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2 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-	4 4 4 4 3 1 4 5

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
	Z9Z9Z6 <u>Освещение и оборудование для съёмок:</u> -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500ВА -Затемнение окон -Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования - Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	 24 3 6 6 6 6 3 3 6 1 2 15

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

7. АДАПТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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).

Условия для преподавания дисциплины инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья:

- 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).

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

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 зачету, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, обучающийся самостоятельно изучает предложенную в основном и дополнительном списке литературу.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического курса.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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, 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: - практическая работа - обсуждения тем.	ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка самостоятельных заданий по темам.	ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение самостоятельного задания.	ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на занятиях; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение самостоятельных заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения самостоятельных заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в творческом занятии; - успешное выполнение творческих заданий.
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; - участие в обсуждении заданий; - самостоятельные задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u>	- способность обосновать свою точку зрения,

Формирование навыков практического использования знаний	опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить творческое задание по пройденной теме.
<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - самостоятельные 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-1	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
2	ПКО-2	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
3	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 «Общий курс композиции» 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.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является закрепление полученных знаний.

Зачет с оценкой

Проходит в форме защиты реферата.

Перечень темы рефератов

1. Особенности кинематографической образности в фильмах Ж.Мельеса и С. де Шомона.
2. Изменение драматургических приемов в лентах У. Мак-Кея
3. Творчество Э. Коля: от визуального трюка к фильму.
4. Эволюция экранной образности в фильмах Вл. Старевича. Сопоставительный анализ лент русского и раннего французского периода.
5. Становление американской анимации.
6. Л. Рейнигер и силуэтная анимация.
7. Анимация европейского авангарда первой волны.
8. Становление советской школы анимации (середина 20-х начало 30-х годов).
9. Художественная модель фильмов У.Диснея 20-х и середины 30-х годов.
10. «Союзмультфильм». Эволюция жанрово-тематические направлений от момента образования и до художественного обновления 60-х годов.
11. Драматургические особенности полнометражной анимации фильмов студии У.Диснея (классический период – конец 30-х – 50-е годы)
12. Технология игольчатого экрана и образная поэтика фильмов А.Алексеева.
13. Экцентричный аниматограф Текса Эйвери.
14. Принципы эстетической революции в анимации 50-60-х годов.
15. Становление и развитие чешской кукольной анимации.
16. Творчество И. Трынки и образность кукольной анимации.
17. Сюрреалистическая поэтика в фильмах Я. Шванкмаера.
18. Загребская школа анимации и особенности загребского стиля.
19. Польская анимации второй половины XX века.
20. Творчество З. Рыбчинского, эксперименты в области киноязыка.
21. Особенности британской кукольной анимации на примере фильмов студии «Аардман» и братьев Куэй.
22. Киноэстетика фильмов Н. Мак-Ларена.
23. Притчево-метафорическое направление в отечественной анимации 70-80-х годов.
24. Фольклорное направление в отечественной анимации.

25. Зарождение компьютерной анимации. От кинетических экспериментов к первым компьютерным фильмам и эпизодам в игровом кинематографе.
26. Смена технологии и изменение экранной образности.
27. Феномен японской анимации в европейской культуре последних десятилетий.

Шкалы оценивания результатов обучения

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.

Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

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

Оценка **«отлично»** – творческие задания выполнены качественно и в срок.

Оценка **«хорошо»** – творческие задания выполнены в срок, но имеются несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – творческие задания выполнены небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – творческие задания выполнены на низком уровне, с опозданием или не выполнены.

Оценивание результатов зачета с оценкой

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

Оценка **«отлично»** – обучающийся показал в реферате и при его защите полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы,

показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показал в реферате и при его защите 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 показал в реферате и при его защите 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 показал в реферате и при его защите 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.

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 КОСТЮМА**

Специальность 54.05.03 Графика (уровень специалитета)

**Специализация программы специалитета № 6 «Художник
мультипликационного фильма»**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013, 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 2024г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

Стр

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 ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**
 10. **Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**
 11. **Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**
- Приложение. Фонд оценочных средств*
- Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История костюма» – создать информационный и аналитический контекст для повышения профессионального уровня художников мультипликационного фильма.

Задачи дисциплины:

- концептуальное осмысление искусства костюма в контексте мировой и отечественной культуры;
- рассмотрение развития костюма в рамках стилевого единства со всем многообразием предметной среды данного исторического периода;
- изучение богатства конкретных знаний по костюму;
- формирование представления о социально обусловленной эволюции костюма, его неотъемлемой связи с историческими этапами развития человечества;
- формирование и развитие умения образного видения костюма с четкой личностной характеристикой каждого отдельного его носителя.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История костюма» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета) специализации программы специалитета № 6 «Художник мультипликационного фильма», относится к **обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 3-4-м семестрах.**

Дисциплина изучается на базе общей истории декоративно-прикладного искусства, истории материальной культуры, координируется с дисциплинами по мастерству режиссера анимации и компьютерной графике, является практической основой в системе знаний, необходимых для полного освоения квалификации художника мультипликационного фильма.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Выпускник, освоивший программу специалитета по специальности 54.05.03 Графика специализации программы специалитета № 6 «Художник мультипликационного фильма», должен обладать *общекультурными* компетенциями:

ОК-3 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции;

ОК-7 – способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

и *профессиональной* компетенцией:

ПК-3 – способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов.

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 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:	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:	72			36	36				
акад. час.									
Общая трудоемкость	2			1	1				
з.е.									

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.		
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ИСТОРИЯ КОСТЮМА»					
Тема 1. Костюм и феномен моды					
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР					
Тема 2. Костюм Древнего Египта					
Тема 3. Крито-микенский костюм					
Тема 4. Костюм Древней Греции					
Тема 5. Костюм Древнего Рима					
РАЗДЕЛ III. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И ВИЗАНТИЙСКИЙ КОСТЮМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ					
Тема 6. Костюм Византии					
Тема 7. Европейский костюм V–XI вв.					
Тема 8. Западноевропейский костюм XII в.					
Тема 9. Западноевропейский костюм XIII в.					
Тема 10. Европейский костюм XIV в.					
Тема 11. Западноевропейский костюм XV в.					
Тема 12. Эволюция средневекового					

доспеха V–XV вв.					
РАЗДЕЛ IV. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ					
Тема 13. Костюм итальянского Возрождения (XV-XVI вв.)		–	–	–	
Тема 14. Костюм Испании XV–XVI вв.		–	–	–	
Тема 15. Костюм Франции XVI в.		–	–	–	
Тема 16. Костюм Англии XVI – нач. XVII в.		–	–	–	
Тема 17. Костюм Германии XV–XVI вв.		–	–	–	
РАЗДЕЛ V. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII в.					
Тема 18. Французский костюм 1-й половины XVII в.					
Тема 19. Французский костюм 2-й половины XVII в.					
Тема 20. Испанский костюм XVII в.					
Тема 21. Костюм Нидерландов XVII в.					
Тема 22. Костюм Англии XVII в.					
РАЗДЕЛ VI. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII в.					
Тема 23. Французский костюм 1-й половины XVIII в.					
Тема 24. Западноевропейский костюм середины XVIII в. и периода правления Людовика XVI					
Тема 25. Костюм эпохи Великой Французской революции и Директории					
РАЗДЕЛ VII. РУССКИЙ КОСТЮМ XI–XVIII вв.					
Тема 26. Костюм Киевской Руси					
Тема 27. Костюм Новгородской и Московской Руси XVI–XVII вв.					
Тема 28. Русский костюм XVIII в.					
РАЗДЕЛ VIII. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX в.					
Тема 29. Костюм стиля ампир					
Тема 30. Европейский костюм 1820-30-х гг.					
Тема 31. Европейский костюм 1840-50-х гг.					
Тема 32. Европейский костюм 1860-70-х гг.					
Тема 33. Европейский костюм последней четверти XIX в.					
РАЗДЕЛ IX. РУССКИЙ КОСТЮМ XIX в.					
Тема 34. Русский костюм 1-й половины XIX в.					
Тема 35. Русский костюм 2-й половины XIX в.					
Тема 36. Стиль «модерн» в русском костюме					
Тема 37. Русский традиционный костюм XVIII–XIX вв.					

РАЗДЕЛ X. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.					
Тема 38. Европейский костюм до Первой мировой войны (1900-1914 гг.)					
Тема 39. Костюм в России 1914-1917 гг.					
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-2-й семестры	30	34	–	2	72

Для уточнения часов

Названия разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Практ. занятия	Лабор. занятия	Самост. работа
1. Костюм и феномен моды	1	1			
2. Костюм Древнего Египта	2	1			1
3. Крито-микенский костюм	5	1	3		1
4. Костюм Древней Греции	2	1			1
5. Костюм Древнего Рима	2	1			1
6. Костюм Византии	2	1			2
7. Европейский костюм V-XI в.	6	1	3		2
8. Европейский костюм XII в	3	1			2
9. Западноевропейский костюм XIII в.	3	1			2
10. Европейский костюм XIV в	3	1			2
11. Европейский костюм XV в	3	1			2
12. Эволюция средневекового доспеха V-XV в.	6	1	3		2
13. Костюм итальянского Возрождения	3	1			2
14. Костюм Испании XV- XVI в	3	1			2
15. Костюм Франции XVI в.	3	1			2
16. Костюм Англии	3	1			2
17. Костюм Германии XV- XVI в	3	1			2
18. Французский костюм I пол. XVII в.	3	1			2
19. Французский костюм II пол. XVII	3	1			2
20. Испанский костюм XVII в.	6	1	3		2
21. Костюм Нидерландов	6	1	3		2
22. Костюм Англии XVII в	6	1	3		2
23. Французский костюм 1 пол. XVIII в	3	1			2
24. Европейский костюм середины XVIII в	6	1	3		2
25. Костюм эпохи Великой Французской революции и Директории	3	1			2
26. Костюм Киевской Руси	5	1	2		2
27. Костюм Новгородской и Московской Руси XVI- XVII в.	4	2			2
28. Русский костюм XVIII в.	3	1			2
29. Костюм ампир	3	1			2
30. Европейский костюм 1820-30-х	3	1			2

31.Европейский костюм 1840-50-х	3	1			2
32.Европейский костюм 1860-70-х	3	1			2
33.Европейский костюм посл. четверти XIX в.	4	2			2
34.Русский костюм I пол.XIX в.	3	1			2
35.Русский костюм II пол.XIX в.	3	1			2
36.Стиль «модерн» в русском costume.	4	2			2
37.Русский традиционный костюм XVIII - XIX в.	5		3		2
38.Европейский костюм до I Мировой войны	5	1	2		2
39.Костюм в России 1914-1917г.	6	1	3		2
ИТОГО	144	41	31		72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* общие закономерности эволюции костюма, отдельные направления моды, роль фактора моды в общей эволюции исторического и современного костюма, наиболее значимые аспекты и артефакты, творчество знаменитых кутюрье;

– *уметь* рассматривать костюм как часть общей истории прикладного искусств; видеть его связь с морально-этической атмосферой каждого общества, социально-психологическим феноменом моды;

– *владеть* навыками анализа костюма с учетом совершенствования ремесел, уровня ткачества, его технологии технического уровня швейного ремесла, открытий в области крашения и т. п. для последующего использования в профессиональной творческой деятельности.

5.2. Содержание тем дисциплины

В дисциплине «История костюма» феномен моды рассматривается в двух плоскостях:

1) архитектурной: с точки зрения трансформации форм и развития технологии изготовления;

2) художественно-эстетической: согласно исторической эволюции художественных стилей.

Дисциплина включает лекционную часть и практические занятия.

Лекционная часть построена на материале отечественных и зарубежных изданий по истории костюма, изучении костюма на примере произведений изобразительных искусств, подлинников костюмов в фондовых хранилищах и на постоянных экспозициях исторических и художественных музеев страны; литературных произведений.

Практическая часть включает занятия по изучению костюма и его деталей, аксессуаров.

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ИСТОРИИ КОСТЮМА

Тема 1. Костюм и феномен моды

Социально-психологические аспекты костюма. Костюм как проявление межличностной информации. Костюм и теория массовых коммуникаций. Механизм функционирования моды. Мода как социально осознанный фактор эволюции костюма. Феномен моды и сословность костюма. Демократизация моды. Возникновение промышленной, массовой моды. Становление художника-творца моды. Его роль в формировании массовых потребностей. Мода и дизайн.

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР

Тема 2. Костюм Древнего Египта

Специфика условий формирования древнеегипетской цивилизации. Роль костюма в системе религиозно-эстетических взглядов. Костюм и пиктографическое письмо. Место костюма в системе изобразительных искусств, связь с канонами. Историческая эволюция костюма: додинастический период, древнее царство, среднее царство, новое царство. Способы крепления одежды на фигуре. Основные виды и формы одежды, культовые и декоративные украшения, аксессуары костюма, символы высшей власти. Социальные различия. Материалы. Прически. Косметика.

Тема 3. Крито-микенский костюм

Общая характеристика крито-микенской культуры. Основные этапы ее развития. Место костюма в системе изобразительных искусств. Связь критского костюма с костюмами народов Междуречья, Передней Азии, Египта. Своеобразие форм, видов критской одежды. Культовый костюм как первый вид каркасного костюма. Своеобразие декора критского костюма, эволюция шумерских пасм. Полихромность критской одежды. Сведения о бытовом костюме. Влияние критского костюма на формирование костюма греков-ахейцев.

Тема 4. Костюм Древней Греции

Общая характеристика древнегреческой цивилизации, этапов ее исторического пути (архаическая, классическая Греция, период эллинизма). Формирование нравственно-эстетических идеалов и их выражение в костюме. Стилиевое единство костюма и предметной среды. Архитектоника греческого костюма, его динамика. Греческий костюм как синтез ионических и дорических влияний. Высокий уровень художественных ремесел. Ткани и их орнаментика, пластика. Эволюция греческого костюма, видов одежды, форм, способов крепления на фигуре. Обувь. Головные уборы, прически, аксессуары костюма. Демократичность костюма классической Греции. Военный костюм. Значение эстетики древнегреческого костюма для современности. Идеал женской и мужской внешности.

Тема 5. Костюм Древнего Рима

Основные этапы становления римской государственности (республиканский и императорский периоды). Связь социально-политического развития римского общества с эволюцией костюма. Греческое наследие и римский костюм. Формирование эстетического идеала и его выражение в костюме. Римский костюм в системе изобразительных искусств. Монументальность архитектурных форм и

статика костюма. Формирование национального и сословного костюмов. Эволюция видов одежды, обуви, аксессуаров, украшений, причесок. Ткани и их оформление. Военный костюм и его эмблемы. Идеал женской и мужской внешности.

РАЗДЕЛ III. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И ВИЗАНТИЙСКИЙ КОСТЮМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 6. Костюм Византии

Три основных этапа исторического развития страны и эволюция форм костюма. Символы высшей светской и духовной власти в костюме. Придворный церемониальный костюм, литургический костюм. Основные виды и формы одежды, обуви, головных уборов, украшений. Коптские ткани. Шелкоткацкие мастерские Юстиниана. Персидские златотканые материалы. Византийский костюм в эпоху активных связей с Киевской Русью.

Тема 7. Европейский костюм V–XI вв.

Краткая характеристика раннефеодального общества. Романский костюм как синтез позднеримского и варварского костюмов. Влияние Византии на романский костюм. Основные виды одежды, их форма. Обувь, головные уборы, прически, украшения. Боевой костюм. Сословные различия. Костюм монашества. Ткани и материалы. Украшения.

Тема 8. Западноевропейский костюм XII в.

Характеристика эпохи. Крестовые походы. Восточные влияния в костюме. Появление восточных тканей. Основные виды одежды, их форма, декор. Эволюция деталей одежды, головных уборов, обуви. Костюм духовно-рыцарских орденов. Сословные различия в костюме. Первые признаки готического стиля в одежде. Идеал женской и мужской внешности.

Тема 9. Западноевропейский костюм XIII в.

Средневековые города и их роль в эволюции костюма. Сближение видов и форм мужской и женской одежды на базе клерикального костюма. Новые виды одежды, головные уборы. Прически. Обувь. Аксессуары костюма. Готический идеал красоты. Сословный костюм

Тема 10. Европейский костюм XIV в.

Костюм феодально-рыцарской Европы. Характеристика эпохи. Развитие основных форм и видов одежды. Костюм феодальной аристократии. Геральдический костюм. Мипарти. Цветовая символика в костюме. Фантазийный элемент в костюме и характер декора. Ткани и другие материалы. Сословные различия в тканях. Обувь, аксессуары костюма. Изменение идеала мужской и женской красоты.

Тема 11. Западноевропейский костюм XV в.

Краткий исторический обзор. Готический франко-бургундский и фламандский костюм. Усиление сословных различий. Декоративность и многоцветие в костюме. Новые объемы и пропорции и их роль в костюме этого периода. Новые ткани: итальянские и восточные. Эволюция головных уборов и их роль в композиционном решении костюма. Обувь. Аксессуары костюма. Изменение идеала готической красоты.

Тема 12. Эволюция средневекового доспеха V–XV вв.

Доспех и оружие германских племен. Военный костюм и оружие франков, появление и развитие рыцарства. Влияние крестовых походов на эволюцию оружия, военного доспеха (заимствование восточных форм оружия и элементов костюма). Основные виды доспеха и оружия, их эволюция. Боевой и турнирный доспех. Военный костюм в XIУ и XV вв. Появление сплошного доспеха. Влияние пороха на дальнейшую эволюцию военного доспеха.

РАЗДЕЛ IV. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 13. Костюм итальянского Возрождения (XV–XVI вв.)

Краткая историческая справка. Эстетический идеал Возрождения в костюме. Личность эпохи Возрождения и ее костюм. Стилевое единство костюма и интерьера. Реминисценции античного костюма. Эволюция видов и форм одежды. Новые конструктивные приемы построения и формы. Изменение объемов и пропорций костюма. Головные уборы, обувь, аксессуары. Итальянские и ливантийские ткани, их оформление, колористическая гамма.

Тема 14. Костюм Испании в XV–XVI вв.

Общая характеристика эпохи, изменение эстетических идеалов времени под действием социально-политических, религиозных факторов эпохи. Восточные влияния. Революция в костюме – возникновение каркасных форм. Основные виды костюмов. Эволюция объемов, пропорций, деталей костюма. Новые принципы декоративного украшения. Костюм и этикет. Придворный испанский костюм и его влияние на стиль костюмного комплекса эпохи.

Тема 15. Костюм Франции XVI в.

Историческая обстановка во Франции в первой половине века. Костюм времен Франциска I. Итальянское влияние в костюме. Наступление испанских мод. Костюм эпохи Генриха II и Карла IX. Дальнейшая эволюция каркасного костюма в период правления Генриха III. Влияние личных вкусов короля на формы придворного костюма. Ткани. Изменение характера костюма в эпоху Генриха IV.

Тема 16. Костюм Англии XVI – нач. XVII в.

Краткая историческая справка. Костюм эпохи Генриха VIII. Основные виды одежды. Чужеродные влияния. Национальные английские формы костюма. Развитие форм костюма во времена Елизаветы I. Трансформация испанских мод на английской почве. Цветовая символика в английском костюме шекспировской эпохи.

Тема 17. Костюм Германии XV–XVI вв.

Характеристика эпохи. Эстетические идеалы Северного Возрождения, костюм и внешний облик. Эволюция видов и форм костюма. Новые конструктивные приемы построения костюмов. Детали и декоративные приемы оформления костюмов. Одежда ландскнехтов и характер ее влияния на костюм эпохи. Ткани и материалы. Аксессуары. Немецкий вариант испанских мод.

РАЗДЕЛ V. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII в.

Тема 18. Французский костюм 1-й половины XVII в.

Историческая справка. Эстетический идеал красоты и его соответствие духу времени. Новый характер развития французского искусства и костюма. Развитие основных форм, пропорций, объемов костюма. Декор. Костюм мушкетеров и его влияние на гражданскую одежду. Сословный костюм. Городской и сельский костюм. Обувь. Головные уборы и аксессуары. Прически. Ткани и их оформление. Кружева.

Тема 19. Французский костюм 2-й половины XVII в.

Придворный этикет и костюм. Место костюма в барочном стиле эпохи. Новый эстетический идеал красоты. Роль декора в новом костюмном комплексе. Изменение силуэта женского и мужского костюмов. Сословный костюм. Костюм «мещанин во дворянстве». Фактор моды как социально осознанное явление. Обувь, головные уборы, аксессуары костюма. Мануфактурное ткачество, производство кружев. Характер оформления тканей.

Тема 20. Испанский костюм XVII в.

Испания в XVII в. Краткая историческая справка. Основные виды и формы испанского костюма в годы правления Филиппа IV. Придворный костюм. Аксессуары. Бытовой костюм. Национальное своеобразие испанского костюма. Эволюция форм во второй половине века. Французское влияние на испанский костюм.

Тема 21. Костюм Нидерландов XVII в.

Своеобразие исторической обстановки в Нидерландах XVII в. Образование Голландии. Две основные тенденции в развитии нидерландского костюма первой половины века. Виды и формы одежды. Влияние Франции. Характерные особенности нидерландского костюма. Крестьянский костюм.

Тема 22. Костюм Англии XVII в.

Общественно-политическая ситуация в Англии XVII в., ее влияние на формирование костюма. Основные виды одежды. Французские влияния. Своеобразие английского классицизма. Изменение внешнего облика англичан под влиянием пуританских взглядов. Ткани. Декор. Костюм в период гражданской войны. Эволюция костюма во времена реставрации Стюартов. Новая волна французских мод.

РАЗДЕЛ VI. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII в.

Тема 23. Французский костюм 1-й половины XVIII в.

Стиль регентства. Зарождение и развитие рококо. Новый эстетический идеал. Изменение силуэта. Каркасный костюм. Основные виды и формы одежды. Значение мелочей и аксессуаров. Обувь. Головные уборы. Прически. Ткани и декор. Цвет в костюме эпохи рококо. Влияние французских мод на формирование европейского костюма.

Тема 24. Западноевропейский костюм середины XVIII в. и периода правления Людовика XVI

Обстановка в Европе в середине века. Костюм в системе прикладных искусств стиля рококо. Роль «лепного» декора. Эволюция костюма, его основных видов, форм, пропорций, объемов. Каркасный женский костюм. Обувь, головные уборы, аксессуары. Внешний облик. Личные вкусы Марии-Антуанетты и их роль в формировании моды. Сословный костюм. Эволюция художественно-колористического оформления рокайльных тканей.

Тема 25. Костюм эпохи Великой Французской революции и Директории

Историческая обстановка. Костюм в эпоху формирования новых эстетических идеалов. Англomania и европейской костюм. Попытка возрождения античных традиций в костюме. «Патриотический» гражданский костюм. Основные виды одежды. Формы, объемы, пропорции, детали. Новые материалы и характер их оформления. Колористическая гамма. Головные уборы, обувь. Украшения, аксессуары. Внешний облик. Костюм представителей «золотой молодежи» – «incroyable» и «merveilleux» («невероятные» и «чудесницы»). Сословный костюм.

РАЗДЕЛ VII. РУССКИЙ КОСТЮМ XI–XVIII вв.

Тема 26. Костюм Киевской Руси

Характеристика эпохи. Основные элементы славянского языческого костюма. Русский костюм периода XI–XII в. Формы, пропорции, характер расположения декора. Виды одежды. Прикладное искусство древних славян и костюм; ткачество, ювелирные украшения, орнамент и его символика. Боевой доспех. Оружие. Обувь. Головные уборы. Сословный костюм.

Тема 27. Костюм Новгородской и Московской Руси (XVI – XVII вв.)

Историческая обстановка. Эволюция видов и форм костюма. Сословный костюм: княжеский, боярский, посадских людей, народный. Царское одеяние. Костюм русского духовенства. Одежда русских воинов. Виды одежды, формы, детали. Русские и привозные ткани. Набивные ткани. Вышивка. Костюм и его дополнения, головные уборы, обувь.

Тема 28. Русский костюм XVIII в.

Россия в XVIII в. Преобразования Петра I в области культуры и быта. Петровские реформы в costume. Сословность реформ. Costume в атмосфере подъема декоративно-прикладных искусств середины века. Своеобразие барочного и рокайльного костюмов на русской почве. Синтез западноевропейских и традиционно русских костюмов. Сословный costume. Основные виды одежды, формы, пропорции, детали. Характер головных уборов. Обувь. Крепостные мануфактуры. Набивные ткани и другие материалы. Художественное шитье.

РАЗДЕЛ VIII. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX в.

Тема 29. Costume стиля ампир

Историческая обстановка эпохи наполеоновской империи. Costume в системе ампирического стиля. Античность как источник формообразования костюма и орнамента. Эволюция основных видов одежды. Новый характер декора и новые ткани. Цвет в costume. Головные уборы, обувь, аксессуары. Внешний облик. Сословный costume. Роль шали в костюмном комплексе.

Тема 30. Европейский costume 1820-30-х гг.

Характеристика периода. Эпоха романтизма и costume. Формирование идеала красоты. Англomania в costume. Эволюция мужского костюма, его форм, характера оформления деталей и т. д. Новые виды мужской одежды, мужские головные уборы, галстуки, обувь, аксессуары. Дэндиизм. Тенденции к униформизации мужского костюма. Женский costume эпохи романтизма, разнообразие форм деталей, декора. Головные уборы, прически, обувь, аксессуары. Ткани, и материалы. Виды и формы верхней одежды. Сословный costume.

Тема 31. Европейский costume 1840-50-х гг.

Общий характер эпохи. Общественная жизнь и новые эстетические идеалы. Женский costume и романтическая тенденция. Исторические реминисценции в женском costume. Мелкобуржуазные моды – бидермайер. Виды и формы костюма. Реставрация объема в женской одежде – проявление моды «второго рококо». Головные уборы, обувь, аксессуары, прически. Развитие форм мужского костюма, начало формирования общегражданского типа мужского костюма привилегированных сословий. Новые виды мужской одежды. Головные уборы, прически обувь и т.д. Характер оформления мужских тканей.

Тема 32. Европейский costume 1860-70-х гг.

Женский costume в системе эклектического стиля «второго рококо». Эволюция женского каркасного костюма. Роль декора. Развитие основных видов женского костюма. Характер оформления головных уборов. Обувь. Материалы. Мужской costume и стабилизация его видов и форм. Важность деталей. Аксессуары мужского костюма. Цветовая гамма мужской одежды. Ткани. Роль технического прогресса в области ткачества и изготовления одежды. Дальнейшее изменение характера мужского и женского внешнего облика.

Тема 33. Европейский costume последней четверти XIX в.

Историческая справка. Женский костюм: дальнейшая эволюция каркасной формы. Новые виды женской одежды. Изменение форм, объемов, силуэта, характера декора. Прически, головные уборы, обувь. Идеал женской красоты. Мужской костюм. Новые виды одежды. Фактор стабильности и функциональности в мужском костюме. Художественно-колористическое оформление тканей и материалов этого периода. Идеал мужской красоты.

РАЗДЕЛ IX. РУССКИЙ КОСТЮМ XIX в.

Тема 34. Русский костюм 1-й половины XIX в.

Историческая справка. Стиль ампир в русском костюме, его характеристика и особенности. Основные черты русского костюма эпохи романтизма. Костюм 1840-х гг. В перечисленных стилях рассматриваются костюмы придворных, столичного и провинциального дворянства, костюм купечества, сословный и чиновничий костюм. Ткани. Русские шали. Аксессуары.

Тема 35. Русский костюм 2-й половины XIX в.

Общий характер эпохи, его изменения в связи с историческими событиями. Эклектика и историзм в русском костюме. Моды «второго рококо» при русском дворе и в провинции. Сословный костюм. Особенности русских тканей. Платки, шали.

Тема 36. Стиль «модерн» в русском костюме

Изменение идеала женской красоты. Отражение стиля в придворном костюме. Стиль «модерн» в провинциальной моде. Изменение костюма купеческого сословия. Облик разночинцев. Влияние исторической обстановки на костюм.

Тема 37. Русский традиционный костюм XVIII–XIX вв.

Основные элементы народного костюма. Ткани и материалы. Символика орнамента и цвета, символика отдельных деталей костюма. Эволюция народного костюма. Иноземные заимствования и заимствования элементов из костюма высших слоев общества. Многообразие вариантов народного костюма в зависимости от возрастного, социального фактора, местных особенностей при сохранении основных компонентов. Ювелирные украшения и другие аксессуары.

РАЗДЕЛ X. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

Тема 38. Европейский костюм до Первой мировой войны (1900-1914 гг.)

Стиль модерн. Характеристика периода, демократизация костюма. Костюм эпохи модерн. Костюм и технологический прогресс. Роль художника в формировании тенденции модного костюма. Лидеры моды. Социальные различия в костюме. Мужской костюм: эволюция видов, форм, деталей и т.д. Женский костюм и движение за эмансипацию. Женский костюм и спорт. Реформа женского

костюма. Женская нижняя одежда. Изменение форм, объемов, пропорций. Прически, головные уборы. Обувь. Социальные факторы, влияющие на женский костюм. Материалы и их оформление. Модерн и идеал мужской и женской красоты.

Тема 39. Костюм в России в 1914-1917 гг.

Первая мировая война. Дальнейшая демократизация костюма, его упрощение в мужской моде. Стремление к функциональности в костюме. Влияние военной одежды на гражданский костюм. Ткани и материалы в мужской моде. Прически, головные уборы и обувь. Женский костюм. Увлечение покроем «японка». Английский костюм. Верхняя одежда. Мода на мягкие, пластичные ткани. Проникновение военных мотивов в орнамент тканей. Комбинации тяжелых фактур с легкими. Контрастность цветовых сочетаний. Декор. Головные уборы. Прически: резкое изменение их характера. Дальнейшее развитие форм костюма под влиянием политической обстановки.

6. Практические занятия

Практическая часть дисциплины включает занятия по изучению костюма и его деталей, аксессуаров на основе иконографического материала с привлечением разнообразных изданий по истории костюма, фотоиллюстраций, бытовых фотографий и журналов мод, специальных научных трудов по общей истории, исторической экономике, археологии, истории искусств, философии, этике.

Обучающимися выполняются творческие задания: зарисовки костюмов, отдельных деталей, аксессуаров, орнамента. При создании этих копий особое внимание уделяется изучению образного строя костюма, соответствующего идеалу красоты эпохи. Обращается внимание на социальную специфику костюма, способы его ношения в разных слоях общества.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к семинарским занятиям, предполагающую не только направленную проработку темы, но и ее понимание в культурном аспекте;
- выполнение творческих заданий (зарисовок костюмов, декоративных деталей, аксессуаров, причесок и т.д. по пройденным темам).

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины 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.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. Ч. II. – М.: Изд-во Моск. гос. универ. культуры, 1996.
2. Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. – М.: Искусство, 1945.
3. Горбачева Л.М. Костюм средневекового Запада. – М.: ГИТИС, 2000.
4. Горбачева Л.М. Костюм XX века. – М.: ГИТИС, 1996.
5. Градова К. Театральный костюм. Кн. I и II. – М.: СТД РСФСР, 1987.
6. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. Т. 1, 2. – М.: Советская Россия, 1973-74.
7. Киреева Е.В. История костюма. – М.: Просвещение, 1976.
8. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. – М.: РЭ, 1994.
9. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. ТТ. I, II. – М.: Академия моды, 1994-1995.
10. Пармон Ф.М. Русский народный костюм. – М.: Легкопромиздат, 1994.
11. Русский костюм в пяти выпусках/Под ред. Рындина. – М.: ВТО, 1960.
12. Стриженова. Из истории советского костюма. – М.: Советский художник, 1972.
13. Сыромятникова И. История прически. – М.: Искусство, 1983.
14. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. – М.: ГИТИС, 1994.

б) дополнительная литература

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. – СПб.: Паритет, 2001.
2. Арциховский А.В. Русская одежда X-XIII вв.: Доклады и сообщения исторического факультета Московского государственного университета. Вып. 3. – М., 1945.
3. Бабичева Н.Н. История художественно-материальной культуры. Вып. 2. – М.: Изд-во Московского Полиграфического института, 1959.
4. Бегунова А.И. От кольчуги до мундира. – М.: Просвещение, 1993.
5. Билибин И.Я. Несколько слов о русской одежде в XVI-XII вв.//Старые годы, 1909, № 7-9
6. Бирюкова И.Я. Западноевропейские набивные ткани XVI-XVIII вв. – М.: Искусство, 1973.
7. Васильев А.А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. Переиздания: 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 гг.
8. Васильев А.А. Этюды о моде и стиле. – М.: Глагол, Альпина нон-фикшн, 2007; 2008; 2009; 2010; 2011.
9. Вейс Г. Внешний вид народов с древнейших до наших времен. – М., 1874-1884.
10. Гагарин Г.Г. Сборник византийских и древнерусских орнаментов. – СПб, 1877
11. Готтенрот Ф. История внешней культуры. – СПб.: Изд-во Вольф, 1901.
12. Дзеконьска-Козловска А. Женская мода XX века. – М.: Легкая индустрия, 1977.
13. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. – М., 1982.
14. Забелин И. Домашний быт русских цариц. – Новосибирск: Наука, 1992.
15. Калашникова Н.М. Семиотика народного костюма. – СПб.: СПТУТД, 2000.
16. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. – М.: Книга, 1989.
17. Которн Н. История моды в XX веке. – М.: Тривиум, 1998.
18. Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII – нач. XX вв. – Л.: Худ. РСФСР, 1979.

19. Коршунова Т. Т. Художественное шитье Древней Руси. – М.: Советская Россия, 1983.
20. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М.: Молодая гвардия, 1975.
21. Мода и стиль. Современная энциклопедия. – М.: Аванта + , 2002.
22. Ретцель Б. Джентельмен. Классическая мода для мужчин. – Кельн: Кенеманн, 1999.
23. Ривош Я.Н. Время и вещи. – М.: Искусство, 1990.
24. Русский народный костюм из собрания Исторического музея./Авт.-сост. Л.Ефимова. – М.: Советская Россия, 1989.
25. Русский народный костюм из собрания Музея этнографии. – М.-Л.: Художник. РСФСР, 1984.
26. Русский традиционный костюм/Авт.- сост. Н. Соснин., И. Шангина. – СПб.: Искусство, 1998.
27. Соболев Н.Н. Набойка в России. – М., 1912.
28. Соболев Н.Н. Русский орнамент. – М.: Гос. архитект. изд-во, 1948.
29. Стамеров К.К. Очерки истории костюма. – Киев: Мистецтво, 1978.
30. Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. – М.: Искусство, 1987.
31. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII вв. – М.: Искусство, 1978.

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» (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)

www.men.style.com

www.comuniti.livejournal.com/silver_age.

www.comuniti.livejournal.com/ru_lit_odejda.

www.comuniti.livejournal.com/costume_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.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.

4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.

Значительным источником информации являются материалы кафедры неигровой режиссуры, архив киносценариев при лаборатории драматургии кино ВГИК, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека ВГИК.

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	ОК-3, ОК-7, ПК-3
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОК-3, ОК-7, ПК-3
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОК-3, ОК-7, ПК-3
	<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 костюма – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов развития искусства костюма в контексте мировой и отечественной культуры	ОК-3, ОК-7, ПК-3
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 костюма – обучающийся может самостоятельно анализировать драматургию неигровых фильмов
	<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
- **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.

Обсуждение творческих работ обучающихся: зарисовок костюмов, отдельных деталей, аксессуаров, орнамента т.д.

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Общая характеристика античного костюма (Греция, Рим).

2. Особенности европейского костюма романской эпохи.
3. Основные черты готического костюма.
4. Франко-бургундские моды, как кульминация готического стиля.
5. Основные части костюма эпохи Ренессанса в Италии (XV-XVI вв.)
6. Сравните костюм эпохи Ренессанса Италии и Испании.
7. Сравнительная характеристика французского и немецкого костюмов XVI в.
8. Роль испанских мод в европейском костюме XVI в.
9. Костюм французского барокко. Основные черты.
10. Основные черты стиля рококо в европейском костюме XVIII в.
11. «Античные моды» в женском костюме классицизма и ампира.
12. Европейский костюм периода романтизма – основные черты (стиль «бидермайер»).
13. Основные черты стиля «модерн» в европейском костюме.
14. Особенности русского костюма – XV- XVII вв.
15. Костюм Великой Французской революции. Характерные черты.
16. Женский костюм 70-80-х годов XIX в. (его изменения и характерные особенности).

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов 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 костюма»

специалитета по специальности **54.05.03 Графика**

специализация программы специалитета № 6 «Художник мультипликационного
фильма»

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.

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

« _____ » _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Специальность 54.05.03 Графика

Специализация программы специалитета № 6 «Художник
мультипликационного фильма»

Форма обучения: очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013, 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 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2023 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	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	18
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	21
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	21
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	22
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	26

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 54.05.03 Графика (специализация «Художник мультипликационного фильма») относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули), и преподается на 3 и 4 курсах (в 5-8-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.

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	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует

Категория обще­про­фес­си­ональ­ных ком­пе­тен­ций	Код и наименование обще­про­фес­си­ональ­но й компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще­про­фес­си­ональ­ной ком­пе­тен­ции
		особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.

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.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических (216 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (6-й семестр), экзамен (8).

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:	120	–	–	–	–	34	28	30	28
Аудиторные занятия всего, в том числе:	120	–	–	–	–	34	28	30	28
Лекции	120	–	–	–	–	34	28	30	28
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	126	–	–	–	–	74	38	6	8
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация –	42	–	–	–	–	–	–	–	–
зачет с оценкой	6	–	–	–	–	–	6	–	–
экзамен	36	–	–	–	–	–	–	–	36
ИТОГО:	288	–	–	–	–	108	72	36	72
акад. час.									
Общая трудоемкость	8	–	–	–	–	3	2	1	2
з.е.									

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	4	–	–	4	8
Тема 2. Крито-микенский мир	2	–	–	2	4
Тема 3. Материальная культура Древней Греции (VII – I вв. до н.э.)	4	–	–	4	8
Тема 4. Материальная культура Древнего Рима (VIII в. до н.э.)	4	–	–	4	8
Тема 5. Материальная культура Византии V–XV вв.	2	–	–	4	6
Тема 6. Материальная культура Западной Европы в романский период (V–XII вв.)	4	–	–	4	8
Тема 7. Материальная культура Западной Европы в период готики (XII–XV вв.)	4	–	–	4	8
Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения	4	–	–	4	8
Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения	4	–	–	4	8
Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии	4	–	–	4	8
Тема 11. Материальная культура французского барокко	4	–	–	4	8
Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.	4	–	–	4	8
Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.	4	–	–	4	8
Тема 14. Материальная культура французского рококо	4	–	–	4	8
Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии	4	–	–	4	8
Тема 16. Материальная культура Франции 2-ой половины XVIII в.	4	–	–	4	8
Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии	4	–	–	4	8
Тема 18. Материальная культура эпохи ампира	4	–	–	4	8
Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера	4	–	–	4	8
Тема 20. Материальная культура времен неорококо	4	–	–	4	8
Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма	4	–	–	4	8
Тема 22. Материальная культура эпохи модерна	4	–	–	4	8
Тема 23. Древние славяне в VII–X вв.	2	–	–	4	6
Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.	2	–	–	4	6
Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)	4	–	–	4	8

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 26. Материальная культура Владимиро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–VII вв.	4	–	–	4	8
Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.	4	–	–	4	8
Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма	4	–	–	4	8
Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека	4	–	–	4	8
Тема 30. Транспорт в России XVIII-XIX вв.	4	–	–	4	8
Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг.	4	–	–	4	8
Тема 32. Интерьер в России 1860-90-х гг.	4	–	–	4	8
Промежуточная аттестация –					
зачет с оценкой					6
экзамен					36
Итого за 5-8-й семестры	120			126	288

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. Стилевое 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. Феодальный 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, костюме и декоративно-прикладном искусстве.

Готический костюм. Изменение силуэта. Начало автономного развития форм в женском и мужском костюме. Изменение функции костюма (отделение лифа от юбки, вшивной рукав, укорачивание мужской одежды). Сословные черты костюма. Эдикты о роскоши. Гербовый костюм. Появление моды. Франко-Бургундские моды – кульминация готического костюма. Удлинение элементов костюма, вытянутость силуэта. Значение костюма как украшения. Цвет в одежде. Индивидуализм в искусстве костюма. 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 костюма XV века. Его эволюция в конце XV-XVI вв. Создание объемного костюма. Буфирование и горизонтальность композиции. Белье как самостоятельный вид одежды. Изобретение кружева. Эволюция воротника – от рюша до фрезы. Появление сложной конструкции корсета. Испанские влияние в итальянском костюме. Юбки на корсете. Лиф со шнипом. Обувь, головные уборы, прически, аксессуары. Стилевое единство костюма 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 костюма эпохи Реформации и Крестьянской войны. Тяжеловесность и многоцветие. Влияние костюма ландскнехтов на образование моды на ленточные» костюмы. Испанские моды в немецкой интерпретации.

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

Костюм в Англии эпохи Генриха VIII. Особенности композиции женских костюмов, 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 Кортонна, 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 также 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 costume. 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 покррой. 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. Орнаментика 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 стилизованных 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. 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, металл. 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 Владимири-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII-XVII вв.

Краткие сведения об архитектуре, быте, костюме. 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), копыа, 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. Каминны. 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, Стеллярного 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 в декоре. 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 выражавшие 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 культуры). – 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 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 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-3
2.	Этапы формирования компетенций	
	<p><i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	ОПК-3
	<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
	<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-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p><i>Этап 1. Формирование базы знаний</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем 	
	<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 с оценкой Экзамен</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- зачет с оценкой
- экзамен

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

- 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.

Выполнение заданий для самостоятельной работы. Изучение и зарисовка предметов декоративно-прикладного искусства, деталей и аксессуаров на основе иконографического материала с привлечением разнообразных изданий по истории материальной культуры.

Зачет с оценкой. Проводится в виде индивидуального коллоквиума, включающего обсуждение выполненных творческих заданий для самостоятельной работы, по основным темам дисциплины в соответствии с учебно-тематическим планом 5-6 семестров. Это позволяет не просто проверить уровень усвоения материала, но и дает возможность обучающемуся получить необходимые комментарии к тем сложным вопросам, которые остались не до конца проясненными.

Экзамен. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

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 аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

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

Оценка **«отлично»** – творческие задания выполнены качественно и в срок.

Оценка **«хорошо»** – творческие задания выполнены в срок, но имеются несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – творческие задания выполнены небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – творческие задания выполнены на низком уровне, с опозданием или не выполнены.

3.3. Оценивание результатов зачета с оценкой, экзамена

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 материальной культуры»

специалитета по специальности 54.05.03 Графика

специализация программы специалитета № 9 «Художник мультипликационного фильма»

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 _____ Коротков И.В.

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История мебели»

Специальность/направление –

54.05.03 Графика (Художник мультипликационного фильма)

Квалификация выпускника

специалист

Уровень образования

высшее

Форма обучения

очная.

Москва

2023

Составитель – доцент, Илышев П.В.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО»
утвержденного приказом Министерства образования и науки
№ 1428 от 16 ноября 2016 года
по направлению подготовки 54.05.03 «Графика»

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства
художника протокол № 1 от «25» сентября 2023 года
Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ГЛОССАРИЙ	5
1	ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
	1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	6
	1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО	6
	1.3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	6
2	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
	2.1 Организационно-методические данные дисциплины	7
	2.2 Содержание разделов дисциплины	8
	2.2.1 Структура дисциплины	8
	2.2.2 Тематический план курса	7
	2.2.3 Содержание дисциплины	10
3	ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
	3.1 Фонды оценочных средств	16
	3.2. Текущий контроль по дисциплине	16
	3.3 Промежуточная аттестация по дисциплине	17
4	УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	17
	-Список учебной литературы	18
	-Электронные издания, Интернет-ресурсы	21
	-Фильмография	21
6	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	22
7	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	23

Глоссарий

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.).

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода 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 ВПО) – 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.

Примерная основная образовательная программа (ПООП). Примерная основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины. Примерные программы размещены на сайте ВГИКа.

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. №1428:

Целью освоения данной дисциплины является формирование представления у будущего художника кино и ТВ ясного представления о формообразовании в архитектуре и логике его развития на разных исторических периодах в разных географических и национальных условиях.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Графика»

Дисциплина «История мебели» относится к дисциплинам по выбору относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)», специальности №6 «Художник мультипликационного фильма»

Данная дисциплина знакомит с историей мебели в России и в зарубежных странах (США – Голливуд, Франция, Великобритания, Италия, Япония) с целью более разносторонней подготовки художника-постановщика кино и телевидения с целью овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализациям №5 «Художник анимации и компьютерной графики» и №6 «Художник мультипликационного фильма» в процессе освоения ООП на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методику и технологию создания декораций в кино и на телевидении (ПСК-138).

Раздел 2 Содержание дисциплины

2.1 Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	2 зач.ед. 72 часов	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		А
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	68	68
лекции	34	34
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия	34	34
Самостоятельная работа	4	4
Форма итогового контроля		зачет
Всего	72 (Зач)	72

2.2 Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоёмкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы,				
			в том числе				
лекции	практические занятия	Лаборат. занятия	индивидуальные				
	Раздел I.						

7		8	4	4			
7,8	Раздел II.		24	24			
8	Раздел III.	8	4	4			
8	Раздел IV.	6	1	1			4
8	Раздел V.	2	1	1			
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ	34	34			4

2.2.2 Тематический план курса

Наименование тем		Очная форма обучения *			
		Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
		Лекции	Практ. Сем.	Самостоятельная работа	Всего часов по теме
История мебели					
1	Введение в историю мебели.	2	2		4
2	Мебель древнего Египта, Древней Греции и Византии	2	2		4
Мебель Европы					
3	Романский стиль в мебели	2	2		4
4	Готический стиль в мебели	2	2		4
5	Мебель эпохи возрождения	2	2		4
6	Мебель в стиле Барокко	2	2		4
7	Мебель в стиле Рококо.	2	2		4
8	Мебель Т. Чипендейла.	2	2		4
9	Мебель в стиле классицизм.	2	2		4
10	Мебель Хепплауайта и Шератона.	2	2		4
11	Мебель в стиле Ампир	2	2		4
12	Мебель в стиле Бидермайер	2	2		4
13	Эклектика	2	2		4
14	Мебель в стиле Модерн	2	2		4

Мебель Востока					
15	Мебель Японии	2	2		4
16	Мебель Китая	2	2		4
Мебель Америки					
16	Мебель Северной Америки	1	1	4	6
17	Современная мебель	1	1		2
Всего:		34	34		4

2.2.3 Содержание дисциплины

Теоретический блок

Представлен лекционными занятиями по предложенным темам:

История мебели

Тема 1

Введение в историю мебели.

Краткое рассмотрение многовековой истории мебели позволяет отметить, что формообразование мебельных изделий происходит под воздействием ряда факторов, к которым относятся: социально-экономический строй; образ жизни того или иного слоя или класса общества; особенности архитектуры и уровень жилищного строительства; характер изготовления мебели и применяемые материалы; местные особенности и традиции; ведущие художественные течения.

Тема 2

Мебель древнего Египта, Древней Греции и Византии.

Древнему Египту принадлежит честь изобретения собственно мебели. **Мебель Древнего Египта** сохранилась до наших дней благодаря обычаю оставлять в захоронениях вещи, предназначенные для жизни в загробном царстве. При открытии в 1922 году гробницы Тутанхамона было обнаружено много хорошо сохранившихся изделий мебели и прикладного искусства. **Древнегреческая мебель**, как и архитектура, развивалась в двух ордерах - дорическом и ионическом, которые утвердились еще в VII веке до н.э. Наиболее ранние примеры греческого жилища обнаружены при раскопках греческого города Олинфа. Византийская мебель почти не сохранилась до наших дней и известна в основном по изображениям. Она повторяла по форме мебель Рима позднего периода. Для нее характерна большая пышность и перегруженность украшениями. В более поздний период на византийский быт стал влиять Восток. Появились низкие тахты, диваны, подушки, ковры, шелковые ткани. Наряду с отходом от традиций античного искусства и увлечением роскошью богатство материала, употребляемого для изготовления предметов мебели, стало преобладать над изяществом и красотой ее форм.

Мебель Европы

Тема 3

Романский стиль в мебели

Романский стиль господствовал в Европе до начала XIII века. Мебель, которой пользовалась основная часть населения в эту эпоху, была проста и даже примитивна. Основное распространение получили грубые столы, табуреты на трех и четырех ножках, скамьи. Первое место среди предметов обихода принадлежало сундуку, который использовался как стол, стул, кровать, а в основном как шкаф. Сундук сохранил свое назначение вплоть до XVIII века. Мебель для сидения (кресла, скамьи) делали из наборов точеных стержней. Помимо обычных стульев и кресел на четырех ножках был распространен точеный треногий табурет. Мебель окрашивалась в яркие цвета. Материалом для изготовления мебели служили ель, кедр и дуб. Мебель романского стиля встречалась в домах крестьян вплоть до XVIII века и даже в XX веке частично сохранила его основные черты. С течением времени народная мебель несколько облегчает пропорции, освобождаясь от излишнего запаса материала.

Тема 4

Готический стиль в мебели

С XIII века сначала в архитектуре, а затем в мебели распространяется готический стиль. Формы мебели повторяют формы архитектуры в виде тонких колон и орнамента. Появляется филигрная мебель с обильной резьбой. Особое развитие мебельное дело получает в XV веке на севере Франции, в городах Фландрии. Сиденья стульев приобретают разнообразные формы — круглую, прямоугольную, многогранную. Готический стиль в мебели характеризуется значительными местными различиями. Наибольшим изяществом пропорций, украшений, а также соразмерностью частей отличалась французская мебель.

Тема 5

Мебель эпохи возрождения

Возникший во второй половине XV века в Италии стиль Возрождения проникает во Францию и Испанию, а затем Фландрию. В развитие мебели и декоративного искусства Возрождения Италии. Выделяют два основных периода: раннее Возрождение (XIV—XV века) и Высокое (позднее) Возрождение (XVI век).

В эпоху раннего Возрождения в борьбе с готическими формами на классической основе создаются новые каноны. Новое искусство возникает во Флоренции. В эпоху раннего Возрождения центрами мебельного искусства также являлись Болонья, а затем Сиена.

Мебель этого периода отличается простотой форм и деталей. В стульях и креслах господствует прямая линия. Большое значение придается

профилировке изделий, возрождаются классический акант и другой растительный орнамент, а также изображения животных.

Мебель Высокого Возрождения становится богаче украшенной. Классические формы мебели приобретают большее разнообразие. Распространяются детали в виде львиных лап, масок, фигур человека и животных. В XVI веке для украшения мебели применяют разноцветную мозаику из древесины различных пород, которой покрывают не только лицевую, но и внутреннюю сторону шкафов.

Центр мебельного производства в эпоху позднего Возрождения из Флоренции перемещается в Рим, где изготавливается богато украшенная мебель (например, бюро папы Павла III).

Во французском Возрождении в XVI веке также различают два периода: первый относят к годам царствования Франциска I, второй — Генриха II. Мебель первого периода характеризуется сочетанием пропорций, близких к готическим, с итальянским орнаментом и классической профилировкой. Второй период является зрелым французским Возрождением и характеризуется распространением в формах и украшениях классических элементов. В более поздний период резьба становится богаче, с сильным рельефом.

Тема 6

Мебель в стиле Барокко

Стиль барокко из Италии распространяется по всей Европе. Сначала этот стиль появляется в Антверпене (с 1620 г.), затем проникает в Голландию (около 1630 г.), где приобретает специфические черты. В Германии он развивается после окончания тридцатилетней войны и носит сильный отпечаток влияния голландской мебели. Во Франции стиль барокко получает развитие в годы царствования Людовика XIV. Среди выдающихся мастеров мебели того времени особое место принадлежит семейству Буль (основатель фирмы Андре-Шарль Буль и его сыновья Жан, Пьер и Карл). Часто мебель эпохи Людовика XIV называют мебелью в стиле Буль. Эта мебель при относительной простоте формы отличалась некоторой тяжеловесностью и обилием орнаментации в виде панно, композиции которых включали цветы, ленты, переплетающиеся завитки.

Тема 7

Мебель в стиле Рококо.

Во второй четверти XVIII века полностью оформился стиль рококо, который также называется стилем Людовика XV. Мебель этого периода невелика и отличается большим удобством. На сиденья кресел и диванов кладут подушки, обтянутые шелком с вытканными пасторальными сценами; орнаментом и цветами. Диваны решаются по схеме, найденной в период барокко, но средняя часть делается шире крайних и ножки расставиваются неравномерно — средние на большем расстоянии, чем боковые. Появляются и находят широкое распространение комоды, покрытые лаком с росписью, в основном

изображающей стилизованные китайские пейзажи. Для мебели периода рококо характерна светлая окраска деревянных частей, золочение и большое число бронзовых накладок.

Тема 8

Мебель Т. Чиппендейла.

Одновременно с эпохой рококо развивается деятельность выдающегося английского мастера-краснодеревца Томаса Чиппенделя, создавшего новый стиль в мебели, отличающийся большой комфортабельностью, хорошими пропорциями и изысканностью форм. Стиль Чиппенделя возник на основе голландского стиля королевы Анны, китайского мебельного искусства и достижений периода рококо во Франции. Толчком к развитию нового стиля английской мебели явился привоз больших партий красного дерева, которым заменили орех, служивший до этого основным материалом для мебели. Стулья Чиппенделя обладают характерным силуэтом, решетчатой спинкой, украшенной разнообразными узорами. В отличие от французской мебели, где фактура дерева скрыта позолотой или сплошной окраской, английская мебель покрывалась только воском, что позволяло видеть текстуру древесины. Мебель Чиппенделя нашла широкое признание не только в Англии, но и в других странах благодаря изданному им в 1754 г. альбому с образцами мебели.

Тема 9

Мебель в стиле классицизм.

Господствовавший почти в течение века стиль рококо сменился в последней четверти XVIII века новым стилем — классицизмом (рис. 11), отличавшимся четкостью и строгостью линий и форм. Во Франции мебель эпохи классицизма получила название стиля Людовика XVI. Характерным признаком классицизма в мебели является ясно выраженная конструкция. Вертикальные опоры и горизонтальные элементы ясно видны, тогда как в мебели стиля рококо места соединений частей всегда были замаскированы резьбой, бронзовыми накладками создававшими впечатление цельного пластичного объема. На формирование стиля классицизма большое влияние оказали открытия в Помпее, а также изучение античного искусства.

Тема 10

Мебель Хепплуайта и Шератона.

В Англии в конце XVIII века Чиппенделя сменяют Хеп-плуайт и Шератон — мастера классицизма, мебель которых, особенно Шератона, отличается четкостью форм, полным отсутствием изогнутых линий и большой тщательностью в прорисовке и обработке деталей. Характерной чертой мастерства Шератона был умелый подбор древесины разных цветов. В последней четверти XVII) века в Англии появляется комбинированная мебель: бюро-кабинеты, соединенные с горками для фарфора, комоды с откидной доской для письма, соединенные с книжными шкафами.

Тема 11

Мебель в стиле Амбир

Французская революция (1789—1794 гг.) изменила вкусы новой буржуазии и вызвала появление стиля директории (1795—1799 гг.), а затем консульства (1799—1804 гг.) и амбир. В период директории появляется мебель более строгой и классической формы. Получают распространение античные детали в виде древнеримской арматуры: щитов, шлемов, копий и других элементов античного орнамента. При консульстве изогнутые линии выпрямляются и получают четкость и суховатость. Стили директории и консульства явились переходными от стиля Людовика XVI к ампиру. Основоположником стиля амбир считают художника Давида, а выразителями его — архитекторов Шарля Персье и Пьера Фонтэна. Мебель по их проектам выполнялась известным в то время мебельным мастером Жакобом. Характерными чертами стиля амбир являлся перенос на мебель античных, в особенности римских архитектурных форм (колонн, пилястров, консолей, карнизов и фризов) для членения передних сторон шкафов и комодов. Формы мебели были прямоугольны, массивны, замкнуты. Большую роль стала играть фактура материала, которую раньше скрывали за массой резных украшений и всевозможных шаблонов. Наиболее распространенным материалом служило темное, красное дерево, украшаемое бронзой, золоченной через огонь, со строго симметричными узорами. Обивали мебель синим, желтым, терракотовым сукном и шелком, по фону которого были разбросаны в шахматном порядке звезды и розетки. Мебель для сидения иногда обивали кожей.

Тема 12

Мебель в стиле Бидермайер

На смену мебели в стиле амбир пришла мебель в стиле бидермайер. Изготавливаемая в Лондоне, Вене, Берлине для буржуазных слоев общества, она более интимна, комфортабельна по сравнению с мебелью в стиле амбир. Были упразднены четкие тектонические членения, колонны и пилястры, скруглены резкие очертания профилей и углов, введены мягкие изгибы спинок стульев, кресел и диванов. Вместо шелковой обивки употребляется ситец и репс, мягкие спинки и сиденья делаются из конского волоса. Стремясь придать жилищу уют, отдают предпочтение диванам и софам. В мебельных изделиях применяют мало украшений. Мебель обычно облицовывают гладкой фанерой красивой фактуры. Помимо фанеры красного дерева употребляют светлую березу, ясень, грушу и вишневое дерево.

Тема 13

Эклектика

В 20-е годы XIX века в связи с увлечением романтикой в украшении мебели появляются готические элементы, а в 30-е годы распространяется мебель, имитирующая восточные стили.

После победы буржуазии во французской революции 1848 г. вкусы меняются. Разбогатевшие банкиры, промышленники и торговцы, стремящиеся к роскоши, увлекаются эклектикой — смешением современного стиля с возрождаемыми

старыми формами. Появляются всевозможные украшения, чувствуется сильное тяготение к стилю рококо, вместо ситца и репса употребляют бархатную и плюшевую обивку с бахромой. Эkleктика была чуждой истинному духу того стиля, которому подражала, и потребностям современности. Эстетическая неразборчивость и вычурность особенно характерны для мебели второй империи Наполеона III.

Тема 14

Мебель Модерна.

В 90-е годы XIX века появляется стиль модерн, характерный поисками новых форм в мебели, в ее отделке и материале. Мебель стиля модерн была очень разной. Создатели этого стиля в своих решениях стремились к большей комфортности, гигиеничности, новым композициям. Мебель стиля модерн не имеет четкой, логически обоснованной архитектурной формы, для ее украшения используются асимметричные решения композиции. Красное дерево выходит из моды. Оно заменяется дубом, орехом, березой, грушей, кленом светлых тонов.

Мебель Востока

Тема 15

Мебель Японии

Образ японского дома возникает из его пространственного построения. Объемные предметы в отличие от европейской традиции появляются в интерьере лишь на время, а затем убираются в специальные шкафы. Легкие раздвигающиеся перегородки — фусума — позволяют быстро трансформировать внутреннее пространство дома, что дает возможность разнообразно использовать одно и то же, часто очень небольшое помещение в зависимости от времени суток и потребности: ночью — спальня, днем — столовая или рабочая комната.

Другая особенность, оказавшая большое воздействие на конструкцию и эстетические свойства дома и сада, — обычай сидеть на покрытом циновками полу. Расчет на фигуру сидящего на полу человека определил в значительной мере пропорциональное решение интерьера, высоту помещений, масштаб вещей. Обычай сидения на полу не требовал специальной мебели — стульев, кресел, диванов и постоянного стола как стабильного места трапезы.

В интерьере японского дома широко распространены невысокие бумажные фонарики. Для трапезы служат лаковые сервировочные столики. В мебелировке жилых помещений кровать и сейчас почти не встречается.

Характернейшая и центральная деталь интерьера то-конома — ниша, где располагаются скромные, но изысканные украшения — свиток живописи, ваза с цветами. Рядом может быть другая ниша с Z-образно расположенными полками разных уровней — тигандана.

Характер отделки японской мебели определен техникой лакирования, начало развития которой относится к VIII—X вв., а расцвет к XVII — XVIII вв. Японская мебель проста по форме, красочна, отделана прекрасной металлической фурнитурой. Широко распространены маленькие лаковые шкафчики-ларчики, в которых хранили письменные и туалетные принадлежности, игрушки.

Для японской мебели характерны неправильные, асимметричные комбинации элементов и их ритмичное повторение, изящная, основанная на естественных формах, орнамента, высокий художественный вкус, продуманность и завершенность проработки во всех деталях, единство формы, материала и отделки. Японское искусство мебели оказывало влияние на искусство азиатских стран и Европы.

Тема 16

Мебель Китая

Китайская мебель во все времена соответствовала традиционному китайскому образу жизни. Она напрямую была связана с культурными и экономическими изменениями в стране, пройдя путь от простых до замысловатых образцов.

В древности мебель ограничивалась главным образом невысокими топчанами квадратной или прямоугольной формы, служившими столиками и кроватями, которые начали получать широкое распространение после периода Враждующих Царств (475-221 до н э). Комнаты застилали циновками, при входе в дом снимали обувь и садились на колени или скрещивали ноги, при этом могли облакачиваться на топчаны. Каждому гостю полагалась отдельная циновка, так как на одной циновке могли разместиться только люди равные по положению. Топчаны считались почетными местами для высокопоставленных лиц или религиозных сановников во время церемониальных обрядов. Отчеты династии Хань (206 до н э – 220 н э) свидетельствуют, что такие приподнятые места назывались «та».

В период Троецарствия и эпоху династии Цзинь (220-420), затем в период Северных и Южных династий (420-589) в Китае появляются стулья, почти европейского образца и складные стулья, стулья в форме песочных часов, выполненные из соломы, табуреты из ротанговой пальмы, которые можно встретить повсюду и в современном Китае.

Тут прослеживается влияние иностранных торговых отношений и появления в Китае новой религии – буддизма. Во втором столетии при императоре Восточной Хань, Линди (167—189), «зарегистрированы контакты» с иностранными вещами, включая «варварское» сидение – «хучуан» (складной стул), который был обычным предметом быта среди кочевых племен в отдаленных северных и западных областях и применялся в том числе, если необходимо было сесть верхом на лошадь.

Примеры обнаруженной мебели во время археологических раскопок на местах существования царства Чу (500 до н э) демонстрируют эстетику минимализма и простоты, но некоторые образцы замечательно декоративно украшены. Тем не

менее, основное, чем можно характеризовать мебель – функциональность, которая лейтмотивом проходит по всей долгой истории китайской мебели и затрагивает все известные ширмы.

Во время переходного периода – от циновки и сидения на коленях к стулу – приподнятые платформы (топчаны) принимают на себя функции столов средней высоты. В годы правления династии Тан (618-907) табуреты, стулья разных форм, сутулые стулья, стулья со спинкой-хомут, можно встретить во всех домах состоятельных людей. Эстетика интеллигентных и образованных людей, многовековая мудрость, выразилась в элегантной, гармоничной мебели, выполненной с безупречным вкусом. Ученые ценили сущность минимализма. В качественной мебели важной была, прежде всего, естественная структура и красота натурального дерева. Простые предметы абсолютно не говорили об их дешевизне. Любимым материалом для изготовления мебели были твердые породы тропических деревьев, такие как, сандал, красное и черное дерево. Древесина тропических пород дерева стала доступной после снятия запрета на импорт в 1567 году.

Использование ценной древесины способствовало и совершенствованию навыков столярного дела. Формы отражались в деталях; кривизна, линии, высота, размер. Благодаря применению специальных лаков, китайские мастера умели придавать мебели благородный неяркий блеск. У ученых были свои специальные предпочтения. Невысокие столы из благоуханной древесины сандалового дерева, вазы, подставки для ваз с цветами, безделушки, курильницы создавали изящную атмосферу в интерьере. Обязательными предметами мебели кабинетов ученых являлся письменный стол прямоугольной формы и книжный шкаф или книжные полки.

Тема 17

Мебель Северной Америки

В то время как Соединенные Штаты испытывали влияние английских стилей, некоторые районы Канады, изначально принадлежавшие Франции, подвергались влиянию французского искусства. После завоевания Британией французских колоний в 1760 году местные мастера продолжали производить привычную им мебель во французском духе. Постепенно неоклассический стиль, популярной в Америке и Великобритании, начал входить здесь в моду, хотя мебельщики, привыкшие применять французские техники, продолжали их использовать, создавая мебель по английским и американским образцам. Федеральный стиль, развившийся в Америке в конце XVIII столетия, также привлекал местных мастеров; их ярко раскрашенные изделия, по-своему интерпретировавшие простые формы этого стиля, десятилетиями не выходила из моды.

Качество и дизайн традиционной мебели североамериканского континента обычно зависели от мастерства мебельщика, наличных материалов и вкуса и

доходов клиента. Многие изделия либо вовсе не отмечены влиянием последних тенденций моды, либо представляют их в очень упрощенном варианте. С другой стороны, недорогие образцы местной мебели городских мастеров часто подражали новомодным изделиям. Иногда сочетались четыре разных стилей. Например, в конце века викторианский комод мог быть поставлен на ампирные закругленные ножки.

Простые по дизайну и конструкции изделия народного стиля не отличались грубостью; детали, хоть и заметно тяжелее, чем на более дорогих образцах, не были лишены элегантности. Ремесленники использовали местные породы дерева, такие, как сосна, ясень, пекан, береза, дуб, клен, а также древесину фруктовых деревьев вишни и яблони, украшая их с помощью морения или окраски, а не фанеровки, как это любили делать городские мастера. Многие образцы такой крашеной мебели сейчас считаются относящимися к народному искусству и поэтому высоко оцениваются.

Ножки часто делались точеными, а постаменты и края имели резные детали.

Сиденья, как правило, были резные или же выполнялись из тростника, планок или тесьмы.

Мебель современная

Тема 18

Современная мебель

Мебель середины XX века, предназначенная для небольших жилых помещений, делается несколько заниженных размеров. Это дает ощущение большей высоты помещения. Для шкафов характерно секционное решение. Употребляется комбинированная мебель. Применение металла для изготовления каркаса мебели позволяет добиться очень изящной тонкой формы изделия. Интересные возможности в создании мебели открываются в связи с применением пластмасс, имитирующих различные ценные породы дерева. Лаконичные формы современной мебели хорошо воспроизводятся в театральной мебели.

Раздел 3. Формы контроля по дисциплине.

3.1 Фонды оценочных средств

Формой контроля по дисциплине является зачет, проводимый после 8 семестра.

В критерии оценки при сдаче зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Оценка «зачтено» ставится за

- полный грамотный ответ.
- требующий уточнения по одному из вопросов,
- при наличии одного-двух недочетов,

- если допущена одна негрубая ошибка.
- требующий уточнения по всем вопросам билета,
- за допущенную грубую ошибку,
- при наличии более двух недочетов.

Оценка «не зачтено» ставится за:

- неправильные ответы на два вопроса билета,
- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлена положительная оценка.

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

- технологическая карта изучения дисциплины:

Форма контроля	Минимальное количество баллов для аттестации	Максимальное количество баллов для аттестации
Присутствие на лекциях	25	40
Присутствие и участие в практических занятиях	25	40
Выполнение самостоятельной работы	15	20
ИТОГО	65	100

3.2 Текущий контроль по дисциплине

Организация текущего контроля

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.3 Промежуточная аттестация.

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в форме опроса. Зачетная оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому. Список вопросов для подготовки к зачету соответствует перечню тем лекционных

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.

Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

С.Соловьев, Начало.«То да сё...» Книга 1-ая Глава о художнике А.Т. Борисове стр.350 Из книги 2-ой «Ничего, что я куру»

Справочник кинооператора Издательство ВГИК , Форматы и размеры кинокадра

Справочник кинооператора 2001г. Издание ВГИК см.форматы и размера кинокадра (т.2)

Дополнительная литература:

Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.

Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.

Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

- Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.
- О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.
- Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.
- Художники театра и кино. Альбом. М., Сов., художник, 1975.
- Галаджева Г. Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.
- Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.
- Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов.художник, 1965.
- Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я.Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В. Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е.П. Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.
- Громов Е., Алимов С.А. Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша. Сост. И.Е.Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф. Воспоминания художника. М., Глава «Автобиография»
- Исаева К. Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.

- Формирование изобразительной культуры художника кино. Сб. научных трудов.
М., ВГИК, 1984.
- Головня А. Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного
фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.
- Эйзенштейн С. Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г. Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.
- Юткевич С. О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С. Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет»,
М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки».
Вып. 1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч. 1. М., ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч. 2. М., ВГИК, 1978.
- Горбачев В. Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М.,
Искусство, 1958.
- Анджан А. Волчанецкий Ю. Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм. Сб. Вып. 1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А. Борисова, М. Богданова,
Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.)
- Мосфильм. Сб. Вып. 2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г. Айзенберга, . Батраковой,
М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.).

Художники театра и кино. Ташкент. Изд. Литературы и искусства им. Гуляма, 1982.
Громов Е. Художник кино. М., ВГИК, 1973.
Камерденков В. Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .
Зайцева Л. Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.
Мочиллов Ю. Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.
Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982
Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.
Крамской И. Письма, в 2-х тт, М., Искусство, 1965.
Репин И. Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960
Суриков В. Письма. Л, Искусство, 1977
Ван Гог В. Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966
Делакруа Э. Дневник. М., Искусство, 1950
Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962
Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

- Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarchive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtml](http://en/1800/index.shtml)

<https://costume-history.livejournal.com/>

- Фильмография

Абдрашитов А.

А. Толкачев «Слуга»

Абдрашитов А.

А. Толкачев «Время танцора»

Александров Г.

А. Уткин «Композитор Глинка»

Александров Г., Уткин А.

А. Уткин «Встреча на Эльбе».

Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»

Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»
Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен»	
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.
	Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с
	Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибиряда».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»

Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»

Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»

Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»

С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для чтения лекций по дисциплинам «Мастерство художника кино и телевидения» и «Мастерство художника комбинированных съемок» и курсовых работ разных лет.

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские - 1
3. Столы для студентов двухместные – 20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная – 1
6. Шторы для затемнения - 2
7. Телевизор - 1
8. Видеомагнитофон - 1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека
11. Просмотровые залы
12. Учебно-методический кабинет
13. Папки для хранения эскизов

6. Методические указания обучающимся

При подготовке к практическим 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 практических 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 практическому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Проработать вопросы практического занятия;
4. Выполнить домашнее 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

54.05.03 Графика

(указывается код и наименование специальности)

Квалификация выпускника

Художник мультипликационного фильма

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Алла Николаевна Золотухина, кандидат искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО

по специальности **54.05.03 Графика**
Художник мультипликационного фильма

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 художественного факультета _____ В.В. Архипов

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 ПО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины...	4
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1.Список учебной литературы.....	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2. Дополнительная литература.....	10
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	12
3.3. Фильмография.....	12
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.....	16
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	16

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

История отечественного кино как научная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

История отечественного 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 об истории отечественного кинематографа 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 ПО

Дисциплина «История отечественного кино» изучается студентами, обучающимися по специальности «Графика». Дисциплина «История отечественного кино» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).

Осуществление программы дисциплины «История отечественного кино» предусматривается в виде лекционных, практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов. Дисциплина строится из двух частей: теоретической (лекции) и практической (работа с фильмами и научно-справочным аппаратом). Каждая лекция влечет за собою практическую работу студентов (как коллективную, так и индивидуальную) по освоенной теме. Таким образом, теоретическая и практическая часть предлагаемой дисциплины делятся примерно в равных пропорциях. Вопросы к экзамену основаны на материале прочитанных лекций и предлагаемой им литературы и просмотренных фильмов на практических занятиях, а также на материале освоенном самостоятельно.

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 выпускника специальности 54.05.03 Графика должны быть сформированы следующие компетенции: ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов	
		В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	124	68	56

Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	20	4	16
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 дисциплины

Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России.	18	8	8		2
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х.	18	8	8		2
Тема 3. Кинематограф 30-х.	16	8	8		
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малокартинья».	12	6	6		
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.	20	8	8		4
Тема 6. Кинематографа семидесятых - первой половины восьмидесятых.	20	8	8		4
Тема 7. Кинематограф	20	8	8		4

второй половины 1980-х – начала 1990-х.					
Тема 8. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века.	20	8	8		4
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России. Формируемые компетенции - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159	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 - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159	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. ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159	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 фильмы. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрава. 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 и период «малокартинья». ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне. Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых. ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159	Относительная либерализация в области духовной жизни. Взаимодействие кино и современной литературы. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм. Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнереалистического 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 6. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых.	Нарастание кризисных явлений в социально-экономическом развитии

<p>Формируемые компетенции - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159</p>	<p>страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии» (1972), обусловившее обязательный поворот к современной тематике, к развитию производственной темы. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области в области кинематографического языка.</p> <p>Увеличение потока «серых фильмов». Трактовка истории в рамках официальных идеологических и политических установок. Иллюстративный подход к жизненному материалу. Активный интерес киноискусства к «производственной теме». Проблемы нравственных и философских исканий героев в творческом наследии А. Тарковского, Л. Шепитько, Э. Климова, В. Абдрашитова, В. Шукшина, Г. Панфилова, Н. Михалкова, А. Кончаловского, О. Иоселиани, И. Авербаха, А. Германа, А. Сокурова, Д. Асановой, С. Соловьёва и других.</p>
<p>Тема 7. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х.</p> <p>Формируемые компетенции - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159</p>	<p>Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразии их освещения.</p> <p>«Маленькая Вера» (1988) В. Пичула как знаковое произведение начала эпохи «перестройки» и гласности. Своеобразие режиссуры.</p> <p>Фильм «Покаяние» (1984, вып. 1988) Т. Абуладзе, выразивший новые тенденции общественного сознания.</p> <p>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).</p> <p>Молодёжная проблематика в фильмах «Легко ли быть молодым?» (1986), «Взломщик» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» (1987), «Меня зовут Арлекино»</p>

	<p>(1988), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Игла» (1988), «Караул (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994).</p> <p>Тема рока и обречённости – «Одинокий голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987), «Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990).</p> <p>Апокалиптическая тема в фильме в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986).</p> <p>Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995), «Время танцора» (1997).</p> <p>Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).</p>
<p>Тема 8. Кинематограф XXI века. Формируемые компетенции - ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159</p>	<p>«Постперестроечный» кинематограф. Попытки создания «коммерческой» киноиндустрии в России. Влияние постмодернистской стратегии на эстетику современного кинематографа. Художественная констатация факта распада личности, присущая постмодернистской эпохе. Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные стилистические направления, жанры.</p>

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках дисциплины «История отечественного кино» студентам предлагается на добровольных началах оказывать помощь кабинетам отечественного и зарубежного кино ВГИК в обработке поступающих материалов по фильмам и персоналиям. Также они могут подготавливать во внеучебное время недостающие монтажные листы, восстанавливать и пополнять фильмо- и видеофонд ВГИКа за счет восстановления и оцифровки недостающих фильмов, звуковых дорожек. Студенты самостоятельно могут заниматься составлением аннотированных каталогов, заполнением картотеки электронного каталога фильмотеки ВГИК или фильмов, созданных на Учебной студии (под руководством преподавателя кафедры киноведения).

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества, М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. М., Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М., ВГИК, 1992.
5. Нехорошев Л. Драматургия фильма, М., ВГИК, 2009.
6. Пудовкин В. Избранные статьи. М., Искусство, 1955.
7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1974-1976.
8. Советское кино в годы Великой отечественной войны. Учебное пособие. М., ВГИК, 1999.
9. Советское кино семидесятых-первой половины восьмидесятых годов. М.,ВГИК, 1997.
10. Эйзенштейн С. Избранные статьи. М., Искусство, 1956.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов М., Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М., Диалоги в антракте. М., Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. См. «Вопросы киноискусства», сб. вып. 17, изд. Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. М., Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. М., Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства. Учебное пособие. М., ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах, М.. Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. М., БПСК, 1971
14. Гращенкова И. Кино серебряного века М., 2005
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти.Триптих Сергея Параджанова.М.1991.

16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. М. Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. М. Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. М., Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М., Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М-Л, Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. М., Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко., М., Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман М., Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. М.АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910.М., Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005,2006.
28. Зоркая Н. Портреты. М., Искусство, 1966 (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева).
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества., Воспоминание товарищей. М-Л, Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах, Л., Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А., 50 лет в кино. М., искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М., Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М., Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц...М., искусство, 1968 (кинооператоры 60-х годов).
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. М. Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносы, М., Аграф, 2006
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. М., Искусство, 1965 (О режиссёрах «фронтового» поколения).
43. Пятый съезд кинематографистов СССР. Стенографический отчёт. ИК, №8,10, 1986.
44. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. М., Искусство, 1975.
45. Писаревский Д. Братья Васильевы. М.. Искусство, 1981.
46. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. М., Искусство, 1978.
47. Райзман Ю. Вчера и сегодня. М., БПСК, 1969.
48. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., Искусство, 1984.
49. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., Искусство, 1982.
50. Савицкий Н. Разговор начистоту. М., БПК, 1986 (о фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова)
51. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. М., Искусство, 1984.
52. Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., Искусство, 1979.
53. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. М., Искусство, 1991.
54. Ульянов М. Моя профессия. М., Молодая гвардия, 1976.
55. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.) М., Искусство, 1976.
56. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М., Искусство, 1968
57. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. М., Искусство, 1962.
58. Черкасов Н. Записки советского актёра. М., Искусство, 1953.

59. Черненко М. Просто Марлен. М., 2000.
60. Шкловский В. Эйзенштейн. М., Искусство, 1976.
61. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. М., Искусство, 1965.
62. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. М-Л. Искусство, 1974.
63. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. М., Музей кино, 2002.
64. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. М., Музей кино, 2000.
65. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М., Искусство, 1964-1971.
66. Юрнев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юрнев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юрнев 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

- 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>
- База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. - М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
- Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

3.3. Фильмография

3.3.1 Обязательная фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1910, реж. П.Чардынин)
3. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. «Оборона Севастополя» (1911, реж. В.Гончаров, А.Ханжонков)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Девушка с коробкой» (1927, реж.Б.Барнет)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
17. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
18. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
19. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
20. «Свинарка и пастух» (1941, реж.И.Пырьев)
21. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
22. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
23. «Сельская учительница» (1947, М. Донской)
24. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
25. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
26. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)

27. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
28. «Асино счастье» (1967, А.Кончаловский)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Облако-рай» (1990, реж. Н. Досталь)
36. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)

3.3.2 Дополнительная фильмография

37. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
38. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
39. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
40. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
41. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
42. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
43. «Берегись автомобиля» (1966, Э.Рязанов)
44. «Июльский дождь» (1967, М.Хуциев)
45. «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, потому что гордая была» (1967, ВЭ-1988, А.Кончаловский)
46. «В огне брода нет» (1967, Г.Панфилов)
47. «Жил певчий дрозд» (1971, О.Иоселиани)
48. «Возвращение» (2003, А.Звягинцев)
49. «Парад планет» (1984, В.Абдрашитов)
50. «Окраина» (1998, П. Луцик)
51. «Брат» (1997, А. Балабанов)
52. «Остров» (2006, П. Лунгин)
53. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
54. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
55. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
56. «Бык» (2019, Б. Акопов)

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

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ);

сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на киноленте 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 образовательную университета.	информационно- 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.	ПК-7; ПСК-139	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159
	<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 	ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159
	<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 	ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-139; ПСК-159
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		<p>практических занятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического</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

	использования знаний	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	ПК-10	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-11	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-14	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4	ПСК-139	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
5	ПСК-	Обсуждения

	159	Задание для самостоятельной работы Экзамен
--	-----	---

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История отечественного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь детальное представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Анализ фильма «Мне 20 лет» 2 серии
2. Анализ фильма «Молодая гвардия» 2 серии
3. Анализ фильма «Судьба человека»
4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергей»
9. Анализ фильма «Иваново детство»
10. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11. Анализ фильма «Калина красная»
12. Анализ фильма «Третья Мещанская»
13. Анализ фильма «Строгий юноша»
14. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15. Анализ фильма «Окраина»
16. Анализ фильма «Пышка»
17. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- 1 Анализ фильма «Мне 20 лет»
- 2 Анализ фильма «Молодая гвардия»
- 3 Анализ фильма «Судьба человека»
- 4 Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
- 5 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 6 Анализ фильма «9 дней одного года»
- 7 Анализ фильма «Оборона Севастополя»
- 8 Анализ фильма «Отец Сергей»
- 9 Анализ фильма «Иваново детство»
- 10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 11 Анализ фильма «Калина красная»
- 12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 13 Анализ фильма «Строгий юноша»
- 14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
- 15 Анализ фильма «Окраина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

- 1 Документальное и игровое начала в образной структуре фильма.
- 2 Кино и литература. Проблема экранизации.

- 3 «Натурщик», «Типаж», актёр в кино.
- 4 Жанры и виды кинематографа.
- 5 Роль звукорежиссера в создании фильма. Фильм на выбор.
- 6 Кино в дореволюционной России. Этапы развития.
- 7 «Типажно-монтажное» и «психологическое» направления в советском киноискусстве 20-х годов.
- 8 Художественное толкование подлинных фактов в фильмах Дзиги Вертова.
- 9 Фильмы Л. Кулешова. Теоретические и практические поиски режиссёра и педагога.
- 10 Фильм «Мать», его место в творчестве Вс. Пудовкина.
- 11 Значение творчества А. Довженко 20-х годов для развития советского и мирового кино.
- 12 Советское кино 20-х годов. Общая характеристика.
- 13 Мастерская ФЭКС. Творческие принципы. Фильмы.
- 14 Б. Барнет и фильм «Украина»
- 15 Первые советские звуковые фильмы. Значение фильма «Чапаев» в утверждении звуко-зрительского кинематографа.
- 16 Исторические фильмы 30-х годов.
- 17 Советское кино 30-х годов.
- 18 М.И. Ромм – режиссёр, педагог. «Девять дней одного года».
- 19 Кинематограф 50-х годов. Общая характеристика.
- 20 Фильм «Летят журавли», его место в истории кино.
- 21 С. Бондарчук. Фильмы. «Судьба человека». Пластическое решение картины.
- 22 Фильмы о войне военного периода и в первые послевоенные годы.
- 23 Своеобразие кинематографа С. Параджанова.
- 24 Основные тенденции развития кинематографа 60-х годов.
- 25 «Документальное» и «Живописно-поэтическое» направления в советском кино 60-х годов.
- 26 Кинокомедия 60-х годов. Своеобразие комедийного почерка Э. Рязанова, Г. Данелия, Л. Гайдая.
- 27 «Мне 20 лет» М. Хуциева. Особенности драматургии и изобразительной стилистики фильма.
- 28 Особенности поэтики фильмов А. Тарковского. «Зеркало»
- 29 «Андрей Рублёв» А. Тарковского – поэтическое сказание о вечном.
- 30 В.М. Шукшин – писатель, режиссёр, актёр. «Калина красная».
- 31 Н. Михалков – актёр, режиссёр. Фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино».
- 32 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
- 33 «Жил певчий дрозд» Индивидуальность авторского стиля О.Иоселиани.
- 34 Новые подходы в осмыслении темы войны в киноискусстве 60-х-80-х годов.
- 35 Основные тенденции развития кинематографа 70-х – первой половины 80-х годов.
- 36 Фильмы Л. Шепитько. «Восхождение». Библейские мотивы в образном строе фильма.
- 37 Фильмы Киры Муратовой. «Долгие проводы».
- 38 Фильм «Иван Грозный» и его место в творчестве С. Эйзенштейна.
- 39 А. Сокуров и Ю. Арабов «Скорбное бесчувствие». Особенности драматургии и изобразительного решения.
- 40 Фильмы-притчи Т. Абуладзе. «Покаяние».
- 41 Фильмы А. Германа. Синтез документального и игрового начал в образной структуре фильма «Проверка на дорогах».
- 42 Киноискусство второй половины 80-х-90-х годов.
- 43 Кинематограф 10-х годов XXI века.

1.6.4 Фильмография.

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
3. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
6. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
17. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. 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 проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Окраина» (1998, П. Луцик)
36. «Брат» (1997, А. Балабанов)
37. «Остров» (2006, П. Лунгин)
38. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
42. «Бык» (2019, Б. Акопов)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РОССИИ»**

Специальность
54.05.03 Графика

Квалификация выпускника
Художник мультипликационного фильма

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Составитель: доктор исторических наук, доцент С. М. Шамин.

Рабочая программа учебной дисциплины «История России» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

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 художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Цели освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
<u>5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий</u>	6
<u>5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)</u>	7
<u>6. Лабораторный практикум</u>	15
<u>7. Семинары</u>	15
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	15
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	16
<u>9.1. Основная литература</u>	16
<u>9.2. Дополнительная литература</u>	16
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	17
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	17
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	18

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины «История России»:

1. сформировать у обучающихся адекватные представления об истории России, основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества,
2. помочь обучающимся в становлении их гражданской позиции на основе самостоятельной работы с источниками.

Задачи дисциплины:

1. добиться усвоения обучающимися основных фактов и событий российской истории, важнейших исторических дат, знания жизненного пути главнейших исторических деятелей,
2. выработать умения анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе на основе исторических фактов.
3. научить самостоятельной работе с исторической литературой и источниками.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.01 «История России» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-ом и 2-ом, а также и на 1 курсе в 1-ом семестре. Объем дисциплины - 4 з.е., что составляет 144 акад. ч. (108 астр. ч.).

Дисциплина «История России» является базовой для следующих дисциплин: философия, история религий, основы государственной культурной политики Российской Федерации, история русской литературы, история русского изобразительного искусства.

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

Обучение должно способствовать получению следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса (ОПК-1);

Формируемые компетенции (код компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
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	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.
	Уметь: на основе исторических фактов анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе.
	Владеть: навыками самостоятельной работы с исторической литературой и источниками.

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. § 2. Архитектура России XVI – XVII вв. Традиции и новации. Шатровый стиль. Переход к кирпичному строительству и появление Приказа каменных дел. Основные тенденции развития архитектуры в кон. XV – XVII вв.: новые технологии и архитектурные формы. Искусство русского узорочья в архитектуре XVII в. - синтез национальных традиций и заимствованных приемов. Деревянное зодчество. Исламская архитектура на территории России. Московское барокко. § 3. Живопись XVI – XVII вв. Расцвет русской религиозной живописи в XVI и XVII вв. Проникновение в Россию западной живописной традиции. Первые живописцы в России. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Развитие фресковой живописи и иконописания Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Появление гравюры и начало массового тиражирования произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство. § 4. Музыкальная культура и театрализованные действия Сведения о музыкальной культуре славян до принятия христианства. Развитие православной музыкальной традиции. Церковные театрализованные действия. Музыка и театрализованные действия вне православной культуры, их законодательное ограничение. Музыка, как часть оформления образа власти. Придворная культура. Появление театра. Первые артисты в России.</p>
ОПК - 1	<p>Тема 13. Россия в эпоху преобразований Петра I</p>	<p>§ 1. Предпосылки преобразований. Их цели, методы, средства осуществления. Цена реформ. Значение реформ и их оценка в исторической мысли и общественном сознании. § 2. Международное положение России к началу XVIII в. Северная война. Борьба за выход к Балтике — главная внешнеполитическая задача Петра I. Восточная политика Петра I. Итоги внешней политики Петра I.</p>

		<p>§ 3. Экономическая и социальная политика Петра I. Политика меркантилизма и протекционизма. Особенности развития промышленности: поддержка государства. Перемены в структуре российского общества.</p> <p>§ 4. Преобразования Петра I в сфере центрального и местного управления. Военная реформа. Создание флота. Основные принципы и результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Последовательное внедрение принципа регулярства. Строительство регулярной армии.</p> <p>§ 5. Политика Петра I в сфере образования, просвещения и культуры. Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. Интенсивное развитие светской культуры. Активизация западноевропейских культурных заимствований.</p>
ОПК - 1	Тема 14. Россия в середине и второй половине XVIII в.	<p>§ 1. Эпоха дворцовых переворотов. Причины и основные факторы политической нестабильности в России в 20-х – 60-х гг. XVIII в.</p> <p>§ 2. Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Павел I. Просвещенный абсолютизм в России. Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I.</p> <p>§ 3. Социально-экономическое развитие России. Крепостное право. Дворянство. Купечество.</p> <p>§ 4. Становление Российской империи. Национальная и конфессиональная политика. Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений.</p> <p>§ 5. Цели, задачи и результаты внешней политики России второй половины XVIII века. Политика России по отношению к Речи Посполитой. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Предпосылки продвижения России к Черному морю. Освоение Новороссии.</p>
ОПК - 1	Тема 15. Всемирная история XVIII – начала XIX в.	<p>§ 1. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу. Эпоха Просвещения. Абсолютизм в Европе. Трансформация абсолютных монархий под влиянием идей Просвещения.</p> <p>§ 2. Международные отношения в XVIII в.». Рост экономического и военно-морского могущества Великобритании. Англо-французское противостояние. Усиление Пруссии.</p> <p>§ 3. Война за независимость американских колоний Англии. Образование Соединенных Штатов Америки.</p>

		<p>Декларация независимости США.</p> <p>§ 4. Французская революция. Декларация прав человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта.</p> <p>§ 5. Эпоха наполеоновских войн.</p> <p>§ 6. Страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.</p>
ОПК - 1	Тема 16. Россия в первой половине XIX в.	<p>§ 1. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. Интеллектуальные последствия Французской революции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса общественной мысли первой четверти XIX в. Административные преобразования: учреждение министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового чиновничества.</p> <p>§ 2. Россия в Отечественной войне 1812 года. Россия в системе международных отношений. Влияние войны с Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. Заграничные походы. Роль России в устройстве Европы после победы над Наполеоном</p> <p>§ 3. Формирование традиций радикализма в России. Декабризм как политическая мысль и политическое действие. Причины зарождения движения декабристов. «Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных осмысления будущего России. Оценка восстания декабристов современниками и историками.</p> <p>§ 4. Николай I и его эпоха. Государственный строй. Крестьянский вопрос. Идеология и общественная мысль.</p> <p>§ 5. Внешняя политика 20-х – 50-х гг. XIX в. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Война на Северном Кавказе. Крымская война.</p>
ОПК - 1	Тема 17. Время Великих реформ в России	<p>§ 1. Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Складывание новых отношений власти и общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, введение земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 1864 г., военная реформа.</p> <p>§ 2. Социальные и экономические последствия Великих реформ. Модернизация социальной структуры российского</p>

		<p>общества как политический фактор второй половины XIX в. Индустриализация и урбанизация. Строительство железнодорожной сети. Развитие банковской сферы. Роль предпринимателей в развитии экономической и культурной жизни.</p> <p>§ 3. Складывание революционной традиции в России. Народничество. Деятельность организации «Народная воля». Попытки диалога власти и общества в 1878–1881 гг. Первые марксистские кружки. Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX вв.</p> <p>§ 4. Александр III. Концепция «народной монархии» как основополагающий элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг. Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. Победоносцев, М. Н. Катков).</p> <p>§ 5. Принципы национальной политики Российской империи. Особенности управления окраинами. Имперский центр и региональные элиты; их интеграция в общероссийскую. Центральная власть и национальные движения.</p>
ОПК - 1	Тема 18. Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.	<p>§ 1. Становление индустриальной цивилизации. Основные тенденции политического развития. Промышленный переворот в XIX в. Технический прогресс. Конституционализм и парламентаризм. Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм).</p> <p>§ 2. Империи и национальные государства. Феномен империи. Рисорджименто в Италии. Викторианская эпоха в Англии. Вторая империя во Франции и ее крушение. Образование Германской империи.</p> <p>§ 3. Гражданская война Севера и Юга в США. Причины победы Севера. Реконструкция Юга.</p> <p>§ 4. Образование колониальных империй. Борьба мировых держав за гегемонию. Раздел Африки между державами Запада. Китай в XIX веке. Революция Мэйдзи в Японии.</p> <p>§ 5. Обострение международной обстановки к началу XX века. Складывание противоборствующих союзов. Ситуация на Балканах. Предпосылки Первой мировой войны.</p>
ОПК - 1	Тема 19. Россия в начале XX в	<p>§ 1. Россия на рубеже XIX и XX вв. Развитие экономики. Социально-политическая ситуация. Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Зарождение политических организаций и партий в России.</p> <p>§ 2 Первая русская революция. Революция 1905 – 1907 гг.</p> <p>Причины революции. Специфика массового движения 1905 г. Крестьянство и революция. Национальное движение на окраинах империи. Манифест 17 октября 1905 г. и его</p>

		<p>последствия. Формы политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное восстание. Государственная дума в системе центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции.</p> <p>§ 3. Российская империя в 1907 – 1914 гг. Партийно-политическая система. Самодержавие и представительная власть. «Третьеиюньская» монархия.</p> <p>§ 4. Проект системных преобразований правительства П.А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом измерении.</p> <p>§ 5 Российская империя в Первой мировой войне. Подготовка к большой европейской войне. Этапы военных действий на Восточном фронте. Этапы военных действий на Восточном фронте. Трансформация политической системы. Социальные последствия. Нарастание политических противоречий.</p>
ОПК - 1	Тема 20. Культура Нового времени.	<p>§ 1. Основные тенденции развития культуры в период Нового времени. Новое время и новые условия развития культуры. Идеи Просвещения и развитие культуры. Секуляризация культуры. Становление национальных культур. Индивидуализация творчества при создании произведений культуры: проблемы авторства и новизны. Коммерциализация культуры. Религия и культура. Роль церкви в развитии культуры Нового времени.</p> <p>§ 2. Основные направления развития и достижения мировой науки. Выдающиеся достижения в области изучения электричества, магнетизма, микромира. Новые теории в изучении живых существ. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Возникновение генетики. Исследования в области физиологии человека и психологии.</p> <p>§ 3. Вклад российских ученых в развитие мировой науки. Становление российской науки. М.В. Ломоносов. Работы Н. И. Лобачевского, периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, работы по физиологии И. П. Павлова и др.</p> <p>§ 4. Основные особенности и направления развития русской культуры XVIII – XIX вв. Словесность, художественное творчество, искусство. Роль государства в трансформации культуры России Нового времени. Создание специальных учебных заведений и учреждений, ведающих вопросами культуры. Сохранение культуры: музейное дело и частное собирательство. Общественная инициатива в развитии культуры. Разделение народной культуры и культуры привилегированных сословий: «усадебная» и «салонная культура». Борьба с засильем западной культуры: появление «теории официальной народности». Новые технологии и новые направления в развитии культуры.</p>

§ 5. Язык, литература и книжная культура.

Появление национальных языков и литератур. Формирование русского литературного языка. Влияние культурных связей с Европой на развитие русского языка и литературы. Перевод европейской литературы на русский язык: От Петра Великого до Екатерины Великой. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова. Учреждение Екатериной Великой Российской Академии и создание толкового словаря русского языка. Превращение русского языка в язык науки и преподавания. Указ «О вольных типографиях»: развитие книгоиздательства. Библиотечное дело. Появление литературных кружков и салонов. Литературные журналы и критика. Рост интереса к исторической литературе. Борьба за чистоту русского языка. Цензурные уставы.

§ 6. «Золотой» и «серебряный» век русской литературы и искусства. Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. Пушкина. Творчество И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Вклад русской классической культуры в мировую культуру.

§ 7. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Изобразительное искусство в России Нового времени. Подготовка специалистов, первые учебные заведения: Академия художеств. Художник и заказчик, повседневная жизнь русских мастеров. Проблемы предназначения искусства. Появление художественных объединений. Выставочная деятельность. Меценаты и искусство. Декоративно прикладное искусство: производства, мастера, потребители. Обучение мастеров декоративно-прикладного искусства. Народное искусство и «высокая культура».

§ 8. Архитектура.

Архитектура, как особый вид изобразительного искусства. Механизмы проникновения «больших» архитектурных стилей в Россию. Государственные учреждения, ведающие вопросами строительства. Новая организация архитектурно-строительного дела: государственный заказ, понятие генерального плана, регулярная застройка, парадные ансамбли общественных зданий. Трансформация российского общества и расцвет усадебного строительства. Развитие садово-паркового искусства. Храмовое зодчество в России Нового времени. Поиск национальных традиций в архитектуре. Создание городской среды и городского образа жизни: рост этажности, доходные дома, санитарное состояние борьба с пожарами и др. Технологии Нового времени: бетон и железобетон и новые выразительные возможности.

§ 9. Музыка и театр.

Влияние Великого посольства Петра I на развитие музыки и театра в России. Ассамблеи и балы: музыка и танец как элемент культуры привилегированных слоев русского общества. Появление государственного театра. Развитие

		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».
ОПК - 1	Тема 21. Великая российская революция и гражданская война	<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	Тема 22. СССР в 1920-е годы. НЭП	<p>§ 1. Внутреннее и международное положение СССР по окончании Гражданской войны. Падение промышленного производства. Положение в аграрном секторе. Рост недовольства в стране. «Антоновщина». Кронштадтское восстание. Надежды на мировую революцию.</p> <p>§ 2. Переход к Новой экономической политике. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Введение продналога. Допущение частного капитала. Тресты и синдикаты. Финансовая реформа.</p> <p>§ 3. Национальная политика. Принципы национальной политики большевиков. Сближение советских республик. Варианты «автономизации» и «федерализации». Создание СССР. Политика «коренизации» 1920-х гг.</p> <p>§ 4. Город и деревня в 1920-е гг. Политическая борьба в годы НЭПа. Дискуссии в руководстве РКП(б) о перспективах НЭПа, о сроках, темпах и сущности индустриализации. Борьба с оппозиционными группами. Возвышение роли</p>

		<p>Оргбюро ЦК и Генерального секретаря ЦК И.В. Сталина.</p> <p>§ 5. Советское общество в 1920-е гг.</p> <p>Перемены в социальной структуре. Интеллигенция в ее попытках найти место в новой России. «Смена вех». Культурное развитие. Политика советской власти по отношению к церкви.</p>
ОПК - 1	Тема 23. СССР в 1930-е гг.	<p>§ 1. Причины отказа от НЭПа и начала «социалистического наступления».</p> <p>Необходимость модернизации советской экономики. Проблемы финансирования. Внешнеполитическая обстановка.</p> <p>§ 2. Курс на модернизацию страны и укрепление ее обороноспособности.</p> <p>Переход к политике форсированной индустриализации. Введение плановой экономики. Создание мощной промышленной базы для оборонной индустрии.</p> <p>§ 3. Массовая коллективизация.</p> <p>Непосредственные причины и предпосылки массовой коллективизации. «Раскулачивание». Спад сельскохозяйственного производства и стабилизация аграрного сектора во второй половине 1930-х годов.</p> <p>§ 4. Особенности политической системы в 1930-е гг.</p> <p>Окончательное свертывание внутрипартийной демократии. Причины политических репрессий. Процессы в 1930-х гг. Завершение формирования политической системы сталинского социализма и ее основные черты.</p> <p>§ 5. «Культурная революция» и советское общество СССР в 1930-е годы.</p> <p>Комплекс мер по развитию образования. Перемены в социальной структуре. Усиление роли «социальных лифтов». Урбанизация. Социалистический реализм – единственный одобряемый творческий стиль.</p>
ОПК - 1	Тема 24. Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР	<p>§ 1. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны.</p> <p>Крах империй и образование новых государств. Ноябрьская революция в Германии. Кемализм в Турции. Образование Коминтерна. Реакция на «революционную волну».</p> <p>§ 2. Версальско-Вашингтонская система.</p> <p>Унижение Германии. Формирование мирового порядка под англо-французской гегемонией. Попытки внешнеполитической блокады СССР и полоса признаний.</p> <p>§ 3. Великая депрессия на Западе и попытки выхода из нее.</p> <p>§ 4. Приход к власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов.</p> <p>§ 5. Обострение международной обстановки в конце 1930 –х гг. Гражданская война в Испании. Агрессия Японии в Китае. Политика «умиротворения» агрессора. Мюнхенская конференция 1938 г. Советско-германский пакт о</p>

		ненападении 1939 г. Начало Второй мировой войны.
ОПК - 1	Тема 25. Великая Отечественная война	<p>§ 1. Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг.</p> <p>Германский план «Барбаросса». Причины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора врагу. Победа под Москвой и ее историческое значение. Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение.</p> <p>§ 2. Нацистский оккупационный режим.</p> <p>Политика и практика геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост». Становление партизанского движения в тылу противника. Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Национальные формирования. ОУН-УПА.</p> <p>§ 3. Коренной перелом в ходе войны и решающие победы Красной Армии в 1943–1944 гг.</p> <p>Сталинградские сражение — решающий акт коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии. «Битва за Днепр». Сражение на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция.</p> <p>§ 4. Экономическое обеспечение Победы. Единство фронта и тыла.</p> <p>Массовый трудовой героизм. Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых образцов вооружений. Меры по консолидации советского общества и укреплению патриотических начал в условиях войны.</p> <p>§ 5. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. СССР и союзники.</p> <p>Важнейшие сражения: операция «Багратион», Яско-Кишиневская операция. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго фронта». Операция «Оверлорд». Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии.</p> <p>§ 6. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.</p> <p>Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.</p>
ОПК - 1	Тема 26. Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.	<p>§ 1. Послевоенное устройство мира.</p> <p>Ялтинская и Потсдамская конференции. Возмездие военным преступникам.</p> <p>§ 2. Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира.</p> <p>Смысл «холодной войны», создание НАТО, начало гонки вооружений; образование ФРГ и ГДР, Европейская интеграция. СССР и война в Корее.</p>

		<p>§ 3. СССР во главе социалистического лагеря. Страны Запада в 1950-х – 1960-х гг.</p> <p>Попытки сближения и обострение межблокового противостояния. Карибский кризис.</p> <p>§ 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 1940–1960-х гг.</p> <p>Образование Китайской Народной Республики. Индия. Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости. Движение неприсоединения. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Агрессия США во Вьетнаме. Латинская Америка. Куба. Никарагуа. Чили.</p>
ОПК - 1	Тема 27. СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.	<p>§ 1. Послевоенное восстановление экономики.</p> <p>Организация работ по восстановлению разрушенной экономики, основные приоритеты развития промышленности в послевоенное пятилетие. «Атомный проект». Развитие ракетостроения. Крупнейшие стройки десятилетия:</p> <p>§ 2. Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг.</p> <p>Борьба за лидерство в партии после смерти Сталина. Причины победы Хрущёва. «Развенчание культа личности» и его последствия. Общество, номенклатура, и «десталинизация». «Оттепель» в культуре и общественных отношениях. Попытки добиться консолидации социума вокруг КПСС. Причины смещения Хрущёва.</p> <p>§ 3. Реформы Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве.</p> <p>Ситуация в аграрном секторе к середине 1950-х годов. Борьба Хрущёва и Маленкова по поводу методов интенсификации сельского хозяйства. «Целинная эпопея». Ставка на форсированное возделывание кукурузы. Ликвидация МТС и наступление на приусадебные хозяйства колхозников. Итоги аграрной политики Хрущёва.</p> <p>§ 4. Индустриальная сфера СССР в 1955-1964 гг.</p> <p>Причины реформирования промышленного сектора. Реформа системы управления советской экономикой. Создание совнархозов и результаты этой реформы. Важнейшие достижения советской промышленности в 1955-1964 гг. Решение жилищной проблемы. Прорыв в Космос.</p>
ОПК - 1	Тема 28. СССР в 1960-х – 1980-х гг.	<p>§ 1. Экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг.</p> <p>Выбор между ОГАС и предложениями Косыгина. Сущность «Косыгинской» реформы и причины неудачи этой реформы. Формирование слоя «несменяемых» руководителей и значение этого феномена для экономики. «Договорная экономика». Возрастание роли топливно-энергетического комплекса. Важнейшие проблемы советской экономики к 1980-м годам.</p> <p>§ 2. Советское общество периода «позднего социализма».</p> <p>Политическое значение изменений в советской номенклатурной элите. Рост благосостояния советских граждан. Социально-политическое значение этого роста.</p>

		<p>Формирование «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 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.

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 54. 05. 03 Графика

**Специализация программы специалитета: Художник мультипликационного
фильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета).

Специализация № 6 «Художник мультипликационного фильма»

Разработчик: Антонова Е.А. преподаватель кафедры драматургии.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол № 1 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан
Художественного факультета _____ Архипов В.В.
(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	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	12
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

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).

Задачи 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 (специализация программы специалитета – Специализация № 6 «Художник мультипликационного фильма»), относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули), и преподается в семестре В.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессионально-специализированной компетенции, в результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

-способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства (ПСК-141)

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с (семестр В).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	6 курс В том числе по семестрам:							
		В	С						
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		-	-						
Аудиторные занятия всего, в том числе:									
Лекции	30	30	-						
Практические занятия	–	–	-						
Индивидуальные занятия	–	–	-						
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	36	36	-						
Выполнение творческого задания									
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	-						
ИТОГО:	акад. час.	72	72	-					
Общая трудоемкость	з.е.	2	2	-					

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Предмет теории кинодраматургии	2,5	–	–	3	5,5
Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь	2,5	–	–	3	5,5
Тема 3. Движущееся изображение	2,5	–	–	3	5,5
Тема 4. Звучащее изображение	2,5	–	–	3	5,5
Тема 5. Сценарий как вид литературы	2,5	–	–	3	5,5
Тема 6. Композиция фильма	2,5	–	–	3	5,5
Тема 7. Сюжет фильма	2,5	–	–	3	5,5
Тема 8. Образ фильма	2,5	–	–	3	5,5
Тема 9. Жанр фильма	2,5	–	–	3	5,5
Тема 10. Экранизация литературного произведения	2,5	–	–	3	5,5

Тема 11. Идея фильма	2,5	–	–	3	5,5
Тема 12. Обзор теоретической части курса	2,5	–	–	3	5,5
Промежуточная аттестация – зачет				3	6
Итого за семестр	30	–	–	36	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* структуру и процесс создания киносценария, стадии его производственной разработки; иметь представление о кинодраматургии как о целостной системе взаимосвязанных компонентов фильма;
- *уметь* анализировать творческий процесс, основные методы и принципы работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм; разрабатывать сценарий совместно со сценаристом; работать в группе над сценарным замыслом,
- *владеть* основными терминами теории кинодраматургии; навыками анализа драматургии фильма, включая его сценарную основу; написания малых сценарных форм.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

Определение специфики кино как движущегося изображения.

Теория кинодраматургии как наука о законах построения сценария и фильма. Практическая необходимость знания основных специфических законов кинематографа вообще и кинодраматургии, в частности.

Понятие «логлайн» и «посыл (месседж)» как первый этап формирования замысла сценария.

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

Основные компоненты драматургии фильма и система их иерархической соподчиненности. Формально-содержательный принцип их взаимосвязи. Компоненты «внешней» и компоненты «внутренней» формы.

Тема 3. Движущееся изображение

Движущееся изображение как начальный компонент формы фильма и как первооснова кинематографического искусства. Элементы киноизображения. Виды движения в кино. Прерывистая непрерывность – важнейшая особенность кинематографического движения. Монтаж как основа языка кино.

Деталь. Особенности ее использования в кинематографе. Драматургические функции детали.

Тема 4. Звучащее изображение

Звучащее изображение как сугубо специфическое средство кинематографа. Слагаемые звука в кино: звучащая речь, музыка, шумы. Статья С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, Г.Александрова «Будущее звуковой картины».

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. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
3. Воденко М. Немой этюд: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.
4. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
5. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.

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. Слип 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 фабule 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. Кэмпион).

Тема 4. Звучащее изображение

«Молчание» (реж. И. Бергман), «Андрей Рублев» (реж. А. Тарковский, 1 и 2 серии), «Июльский дождь» (реж. М. Хуциев), «Долгие провода» (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. Курасава), «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), «Аталанта» (реж. Ж. Виго), «Зеркало» (реж. А. Тарковский), «На игле» (реж. Д. Бойл), «Голый остров» (реж. К. Синдо), «Земляничная поляна» (реж. И. Бергман), «Аммаркорд» (реж. Ф. Феллини), «Бойцовский клуб» (реж. Д. Финчер), «Дикие истории» (реж. Д. Сифрон).

Тема 8. Образ фильма

«Осенний марафон» (реж. Г. Данелия), «Агирре, гнев божий» (реж. В. Херцог), «Под покровом небес» (реж. Б. Бертолуччи), «Простая история» (Д. Линч).

Тема 9. Жанр фильма

«Кавказская пленница» (реж. Л. Гайдай), «Гараж» (реж. Э. Рязанов), «Четыре комнаты» (1995, режиссеры Э. Эндерс, А. Рокуэлл, Р. Родригес, К. Тарантино), «Кабаре» (реж. Б. Фосс), «Соседка» (реж. Ф. Трюффо), «Иваново детство» (реж. А. Тарковский), «Таксист» (реж. М. Скорсезе), «Осенняя соната» (реж. И. Бергман), «Мимино» (реж. Г. Данелия), «Добро пожаловать! или Посторонним вход запрещен» (реж. Э. Климов), «Малхолланд Драйв» (реж. Д. Линч).

Тема 10. Экранизация литературного произведения

«Ромео и Джульетта» (реж. Ф. Дзефирелли), «Война и мир» (реж. С. Бондарчук, 3 и 4 серии), «Царь Эдип» (реж. П.-П. Пазолини), «Любовники Марии» (реж. А. Кончаловский), «Ромео и Джульетта» (реж. Б. Лурманн), «Расемон» (реж. А. Куросава), «Розенкранц и Гильдестерн мертвы» (реж. Т. Стоппард), «Дама с собачкой» (реж. И. Хейфиц), «Судьба человека» (реж. С. Бондарчук), «Странные люди» (реж. В. Шукшин), «Смерть в Венеции» (реж. Л. Висконти), «Плохой хороший человек» (реж. И. Хейфиц), «Одинокий голос человека» (реж. А. Сокуров).

Тема 11. Идея фильма

«Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай); «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы» (реж. Л. Бунюэль), «Седьмая печать» (реж. И. Бергман), «Меланхолия» (реж. Л.ф.-Триер), «Третий человек» (реж. К. Рид), «Жертвоприношение» (реж. А. Тарковский).

Тема 12. Обзор теоретической части курса

«Проверки на дорогах» (реж. А. Герман), «Дитя» (реж. Бр. Дарденн), «8 ½» (реж. Ф. Феллини), «Коммивояжер» (реж. А. Фархади).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>
- электронная библиотека ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань».
- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>
- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
- <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

**по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем**

Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic

**10. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине**

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными 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	ПСК-141
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПСК-141
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПСК-141
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – 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	ПСК-141
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 (критических статей, рецензий) – 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 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.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы архитектуры»

Специальность/направление –

54.05.03 Графика (Художник мультипликационного фильма)

Квалификация выпускника

специалист

Уровень образования

высшее

Форма обучения

очная.

Москва

2023

Автор: профессор Анисимов А.В.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.03 Графика, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 1013 от 13 августа 2020 года.

по специальности **54.05.03 Графика**
по специализации **Художник мультипликационного фильма**
с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств.

Протокол № 11 от «03» июля 2023г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ 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),
2023

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины
Основы архитектуры
(название дисциплины)
по направлению подготовки **54.05.03 Графика Художник**
мультипликационного фильма
(название направления подготовки)

на 2019/2020 учебный год

1. В Раздел 2 Структура и содержание дисциплины вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. 2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоёмкость дисциплины	5 зач.ед. 180 часов		
Вид учебной работы	Всего по плану	Количество работ	
		В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	124	68	56
лекции	68	68	
Индивидуальные занятия			
Практические и семинарные занятия	56		56
Самостоятельная работа	56	40	10
Форма итогового контроля	6		Зачет с оценкой (6)
Всего	180	108	72

1.2. 2.2. Содержание разделов дисциплины.;
2.2.1 Тематический план дисциплины

Семе стр	Название разделов дисциплины	Общая трудо- емкост ь	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Само- стоя- тельная работа
			лекци и	практичес - кие занятия	Лаборат . занятия	индивиду альные	
3	Раздел I.	108	68				40
4	Раздел II.	66		56			10
	Зачет с оценкой	6					
	Итого по дисциплине : Часов Зач.единиц	180 ч. 5 ЗЕТ	68	56			50

1.3. 2.2.2 Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по видам занятий

Наименование тем	Кол-во часов (в акад. часах)			
	Лекции и	Практ. работа	Само ст. работа	Всего
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ (архитектурный объем)				
Вводная часть. Архитектура как синтетическое искусство. Возникновение и развитие архитектурных стилей. От древних цивилизаций до XX века	6		4	10
Тема 1. Влияние новых материалов и (или) методов строительства.	4		4	8
Тема 2. Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок. Архитектура 19 века.	4		2	6
Тема 3. Эклектика и стилизация 19 века.	6		2	8
Тема 4. Национальный романтизм. Русско-византийский стиль.	4		4	8
Тема 5. Русская архитектура конца 19 начала 20 века неорусские стили. Гартман, Ропет, Щусев, Покровский.	4		2	6
Тема 6. Арт Нуво, стиль Модерн в России.	6		4	10
Тема 7. Национальный романтизм, Уильям Моррис и др. Поиск новых форм. «Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн».	6		2	8
Тема 8. Искусство начала 20 века и его влияние. Архитектурная школа. «Баухаус», В. Гропиус немецкий «Веркбунд»,	4		4	8
Тема 9. Развитие функционалистических и рационалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов.	4		2	6
Тема 10. Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х, нач.40-х. Щусев, Фомин,	4		2	6
Тема 11. Творчество Ле Корбюзье.	4		2	6
Тема 12. Работы Миесван Дер Роэ, Творчество Ф.Л. Райта. Райт и американская	6		4	10
Тема 13. Развитие национальных школ архитектуры 50-х. – 60-х. годов. Финляндия, Япония и др.	4		2	6
Тема 14. Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период	6		4	10
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ (элементы)				
Тема 1. Строительные материалы, их классификация и их влияние на формообразование.		4	2	6
Тема 2. Несущие системы зданий. Стены, опоры, колонки.		4		

Тема 3 Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции.		4		
Тема 4. Стекло в архитектуре. Современные тенденции в применении.		6		
Тема 5. Металл в архитектуре. Современные тенденции в применении. Шухов, Эйфель		4		
Тема 6. Бетон и кирпич в архитектуре. Современные тенденции в применении. О. Перре		4	2	6
Тема 7. Ограждающие конструкции. Стены, перегородки, барьеры		4		
Тема 8. Перекрытия. Кровли. Крыши.		4		
Тема 9. Лестницы, пандусы, подъемники.		6	2	8
Тема 10. Двери. Порталы. Козырьки.		4		
Тема 11. Балконы, лоджии, эркеры.		4	2	6
Тема 12. Печи, камины.		4		
Тема 13. Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения		4	2	6
Зачет с оценкой (6)				6
ИТОГО:	68	56	50	180

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

« _____ » 20 ____ г.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический раздел.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в образовательной программе.....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины.....	5
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	6
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2 Содержание дисциплины.....	7
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	16
Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.....	16
3.1.1 Основная литература:.....	16
3.1.2 Дополнительная литература:.....	17
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	20
3.3 Фильмография.....	20
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	26
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	26

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. №1428:

Целью освоения данной дисциплины является формирование представления у будущего художника кино и ТВ ясного представления о формообразовании в архитектуре и логике его развития на разных исторических периодах в разных географических и национальных условиях.

1.2 Место дисциплины в образовательной программе.

Данная дисциплина относится к вариативным дисциплинам цикла Б1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами в работе художника мультипликации и художника компьютерной графики и анимации

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализациям №6 «Художник мультипликационного фильма» в процессе освоения ООП на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методику и технологию создания декораций в кино и на телевидении (ПСК-138).

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

специализация №6 «Художник мультипликации»

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоёмкость дисциплины	5 зач.ед. 180 часов		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	124	68	56
лекции	68	68	
Индивидуальные занятия			
Практические и семинарные занятия	56		56
Самостоятельная работа	56	40	10
Форма итогового контроля	6		Зачет с оценкой (6)
Всего	180	108	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоёмкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные	
3	Раздел I.	108	68				40
	Раздел II.						

4		66		56			10
	Зачет с оценкой	6					
	Итого по дисциплине :		68	56			50
	Часов	180 ч.					
	Зач.единиц	5 ЗЕТ					

2.2.2 Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по видам занятий

специализация №6 «Художник мультипликации»

Наименование тем	Очная форма обучения			
	Кол-во часов (в акад. часах)			
	Лекции	Практическая работа	Само ст. работа	Всего
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ (архитектурный объем)				
Вводная часть. Архитектура как синтетическое искусство. Возникновение и развитие архитектурных стилей. От древних цивилизаций до XX века	6		4	10
Тема 1. Влияние новых материалов и (или) методов строительства.	4		4	8
Тема 2. Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок. Архитектура 19 века.	4		2	6
Тема 3. Эkleктика и стилизация 19 века.	6		2	8
Тема 4. Национальный романтизм. Русско-византийский стиль.	4		4	8
Тема 5. Русская архитектура конца 19 начала 20 века неорусские стили. Гартман, Ропет, Щусев, Покровский.	4		2	6
Тема 6. Арт Нуво, стиль Модерн в России.	6		4	10
Тема 7. Национальный романтизм, Уильям Моррис и др. Поиск новых форм. «Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн».	6		2	8

Тема 8. Искусство начала 20 века и его влияние. Архитектурная школа. «Баухаус», В. Гропиус немецкий «Веркбунд»,	4		4	8
Тема 9. Развитие функционалистических и рационалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов.	4		2	6
Тема 10. Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х, нач.40-х. Щусев, Фомин, Жолтовский.	4		2	6
Тема 11.Творчество Ле Корбюзье.	4		2	6
Тема12. Работы Миесван Дер Роэ, Творчество Ф.Л. Райта. Райт и американская архитектура.	6		4	10
Тема 13. Развитие национальных школ архитектуры 50-х. – 60-х. годов. Финляндия, Япония и др.	4		2	6
Тема 14. Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период	6		4	10
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ (элементы здания)				
Тема 1. Строительные материалы, их классификация и их влияние на формообразование. Классификация элементов здания.		4	2	6
Тема 2. Несущие системы зданий. Стены, опоры, колонки.		4		
Тема 3 Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции.		4		
Тема 4. Стекло в архитектуре. Современные тенденции в применении.		6		
Тема 5. Металл в архитектуре. Современные тенденции в применении. Шухов, Эйфель		4		
Тема 6. Бетон и кирпич в архитектуре. Современные тенденции в применении. О. Перре		4	2	6
Тема 7. Ограждающие конструкции. Стены, перегородки, барьеры		4		
Тема 8. Перекрытия. Кровли. Крыши.		4		
Тема 9. Лестницы, пандусы, подъемники.		6	2	8
Тема 10. Двери. Порталы. Козырьки.		4		
Тема 11. Балконы, лоджии, эркеры.		4	2	6
Тема 12. Печи, камины.		4		
Тема 13. Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения		4	2	6
Зачет с оценкой (6)				6

ИТОГО:	68	56	50	180
--------	----	----	----	-----

Теоретический блок

В целях упрощения восприятия предмета в рамках данной Программы все разнообразие архитектурной среды классифицировано следующим образом:

- градостроительство (структура городской ткани и городской пейзаж), где через изучение основ истории градостроительства, исследование характерных градостроительных особенностей известнейших городов мира студент должен освоить логику существования городской ткани и формирования городского ландшафта-пейзажа);
- архитектурный объем (крупная архитектурная форма) – здание или сооружение, где через изучение влияния функционального назначения, культурных, климатических и конструктивных особенностей на образ здания или сооружения студент постигает основные принципы архитектурного формообразования
- элементы здания (основные типы несущих и ограждающих конструкций), где студент знакомится с основными видами архитектурных конструкций и основными принципами их работы;
- архитектурные детали и малые архитектурные формы, на примере которых студент знакомится со стилевым и количественным многообразием архитектурных деталей, логикой появления и развития архитектурных стилей и направлений.

Отдельный раздел курса посвящается ознакомлению с архитектурной графикой и основами архитектурного проектирования, в целях освоения студентом всех необходимых приемов и навыков создания рабочей документации на этапе работы над декорациями

Все разделы Программы состоят из теоретического курса и самостоятельных заданий.

РАЗДЕЛ 1

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ (архитектурный объем)

Вводная часть. Архитектура как синтетическое искусство. Понятие «Архитектура» в историческом и современном контексте. Введение и пояснение основных понятий и терминов, используемых в процессе прочтения курса.

Возникновение и развитие архитектурных стилей, их зависимость от существующей системы связей (общественных, климатических, религиозных, культурных и пр.) Культуры Малой Азии, Египет, Древняя Греция.

Тема 1. Революционное влияние новых материалов и (или) методов строительства на развитие архитектуры. Влияние системы общественных отношений на развитие архитектурных стилей Древний Рим, Византия, Готика, Ренессанс, Барокко, Классицизм.

Тема 2. Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок. Эстетика интернационального стиля. Трактовка форм.

Тема 3. Мусульманская архитектура стран Ближнего Востока. Архитектура стран Индокитая. Арабская архитектура Аравии. Ближний Восток памятники культуры и архитектуры.

Тема 4. Русская архитектура до монгольского периода. Русская архитектура Владимиро-Суздальской Руси.

Тема 5. «Нарышкинское» барокко. Русская архитектура 18-19 вв..

Особенности барокко, классицизма и ампира в архитектуре, их отличительные черты. Нарышкинское барокко - абсолютно своеобразное, уникальное национально-русское явление.

Тема 6. Подробный анализ стиля, выбранного для разработки Заданием №4 основной учебной программы (историческое произведение)

Тема 7. Возникновение течения Романтизма в искусстве Западной Европы второй трети 19 в. Стилизаторство и эклектика в архитектуре. Кризис архитектурного формообразования на рубеже 19-20 в.в. Поиск новых форм. «Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн»,. Арх-ры Макинтош, О.Вагнер и др. Особенности данного периода в русской архитектуре. Арх-ры Шехтель, Щусев, Клейн, Ропет, Кекушев, Быковский, Барановский и др. Врубель, Нестеров и др. влияние «Абрамцевских мастерских».

Тема 8. Минимализм, экспрессионизм, дадаизм в искусстве начала 20 века и их влияние на возникновение архитектурных школ «Баухаус», «Веркбунд», возникновение группы «Де Стил». Деятельность В.Гроппиуса.

Тема 9. Развитие функционалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов. ОСА (конструктивизм). АСНОВА (рационализм). Работы братьев Весниных, Мельникова, Леонидова, Гинзбурга.

Тема 10. Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х, нач.40-х. Реконструкция городов. Метрополитен, выставки. Проект и осуществление реконструкции Москвы.

Тема 11. Творчество Ле Корбюзье. История небоскреба. Работы Миесван Дер Роэ, Э. Сааринена, Л. Кана.

Творчество Ф.Л. Райта. Арт Деко.

Тема 12. Развитие национальных школ архитектуры 50-х. – 60-х. годов на примере бразильской архитектуры и творчества О.Нимейера, японской архитектуры и творчества Кенцо Танге, финской архитектуры на примере А. Аалто.

Тема 13. Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период. Стили и направления современной архитектуры. Минимализм, деконструктивизм, постмодернизм, бионическая архитектура, хай-тек.

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ (архитектурные конструкции, архитектурные детали и малые формы)

Тема 1. Строительные материалы, их классификация и основные характеристики. Классификация основных конструктивных элементов здания.

Тема 2. Несущие системы зданий. Ордерная система, принципы конструктивной работы и этапы развития. Древне Греческая ордерная система, математические принципы ее расчета и построения. Дорический, ионический и коринфский ордера. Ордерные системы эпохи Возрождения Витрувий, Палладио, Брунеллески.
МодульорЛе Корбюзье.

Тема 3. Несущие системы зданий. Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции.

Тема 4. Камень в архитектуре. Основные породы применяемые в строительстве, их основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.

Современные тенденции в применении.

Тема 5. Дерево в архитектуре. Основные породы применяемые в строительстве, их основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.

Современные тенденции в применении.

Тема 6. Подробный анализ стиля, выбранного для разработки Заданием №5 основной учебной программы (русская классика)

Тема 6. Стекло в архитектуре. Основные типы применяемые в строительстве, основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.

Окна, витражные конструкции. Средства тепло и солнцезащиты. Современные тенденции в применении.

Тема 7. Металл в архитектуре. Основные марки применяемые в строительстве, основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.

Средства влаго и термозащиты. Современные тенденции в применении.

Тема 8. Бетон и кирпич в архитектуре. Основные марки применяемые в строительстве, основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.

Средства термозащиты. Современные тенденции в применении.

Тема 9. Ограждающие конструкции. Стены.

Тема 10. Перекрытия. Кровли.

Тема 11. Лестницы, пандусы, подъемники.

Тема 12. Двери. Порталы. Козырьки.

Тема 13. Балконы, лоджии, эркера.

Тема 14. Печи, камины.

Тема 15. Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения.

Тема 16. Архитектурные детали.

РАЗДЕЛ 3

ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ (градостроительство)

Тема 1. Введение в градостроительство. Развитие градостроительного искусства. Основные теории градостроения. Утопии.

Тема 2. Рим. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 3. Париж, Лондон. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 4. Флоренция и Венеция. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 5. Прага, Рига, Таллин. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 6. Подробный анализ стиля, выбранного для разработки Заданием № 6 основной учебной программы (зарубежная классика)

Тема 7. Новгород, Владимир, Суздаль. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 8. Москва. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 9. Санкт Петербург. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 8. Города Средней Азии. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 9. Города Индокитая. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 10. Современное градостроительство. Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Барселона. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

РАЗДЕЛ 4

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (архитектурная графика, состав и оформление проектной документации)

Тема 1. Введение. Методика архитектурного проектирования – основные положения.

Типология зданий и сооружений. Основные требования архитектурной типологии.

Тема 2. Проектирование общественных зданий.

Тема 3. Проектирование жилых зданий.

Тема 4. Интерьеры общественных и промышленных зданий. Основные требования.

Содержание самостоятельной работы студента

3-4 семестры

Курс 2.

Самостоятельная работа – это выполнение определенных данной программой практических, курсовых заданий студентами, на протяжении всего времени обучения данному курсу, под руководством педагога.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Данные отсутствуют.

Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины

3.1.1 Основная литература:

Кривуля, Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря : рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар : Аметист, 2006. - 504 с. : рис.

Кривуля, Н. Г. Лабиринты анимации : исследование художественного образа российских анимационных фильмов второй половины XX века / Н.Г. Кривуля. - М. : Грааль, 2002. - 296 с. : рис.

Кривуля, Н. Г. История анимации : учебно-методическое пособие / Н. Г.

Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с. : ил.

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. : фото.

Солин А. И., Пшеничная И. А. Задумать и нарисовать мультфильм : учебное пособие М., ВГИК, 2014 «Художник кино Александр Борисов. Творчество как образ жизни» : сборник / авт. - сост.: канд. искусствовед. Е.А. Елисеева ; авт. ст.: канд. искусств., д-р философ. наук О.К. Клейменова, кинорежиссёр С. Соловьёв. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2016.

3.1.2 Дополнительная литература:

Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.

Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.

Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.

Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.

Художники театра и кино. Альбом. М., Сов., художник, 1975.

Галаджева Г. Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.

Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.

Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов.художник, 1965.

Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.

Ривош Я.Н.Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.

Тарасова-Красина Т.Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.

Тарасова-Красина Т.Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.

Кузнецова В.Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..

Луцкая Е.П.Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.

Лавров Р.Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.

Громов Е., Алимов С.А.Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.

Художник кино Юрий Ракша.Сост. И.Е.Ракша. ВЕПК, М., 1983.

Богородский Ф.Воспоминания художника. М.,Глава «Автобиография»

Исаева К.Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.

Формирование изобразительной культуры художника кино.Сб. научных трудов. М., ВГИК, 1984.

Головня А.Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.

Ильин Р.Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.

Михалков-Кончаловский А.Парабола замысла. М., Искусство, 1977.

Эйзенштейн С.Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.

Эйзенштейн С.Рисунки. М., Искусство, 1961.

Козинцев Г.Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.

Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.

Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.

Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет», М., ВГИК, 1969.

Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки». Вып.1. М., Искусство, 1966.

- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М.,
Искусство, 1958.
- Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова,
Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)
- Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой,
М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).
- Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.
- Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.
- Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .
- Зайцева Л.Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.
- Мочиллов Ю.Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.
- Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982
- Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.
- Крамской И.Письма, в 2- х тт, М., Искусство, 1965.
- Репин И.Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960
- Суриков В.Письма. Л, Искусство, 1977
- Ван Гог В.Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966
- Делакруа Э.Дневник. М., Искусство, 1950
- Станиславский К.Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962
- Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtm](http://en/1800/index.shtm)

<https://costume-history.livejournal.com/>

3.3 Фильмография

Абдрашитов А.	А.Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А.	А.Толкачев «Время танцора»
Александров Г.	А.Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А.Уткин «Встреча на Эльбе».
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».

Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»
Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»
Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен»	
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»

Колосов С.	Л.Платов «Вызываем огонь на себя» совм. с М. Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибиряда».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»

Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»

Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»

Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Данные отсутствуют.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для чтения лекций
и курсовых работ разных лет.

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов-1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека
11. Просмотровые залы
12. Учебно-методический кабинет

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Основы архитектуры**

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.	ПСК-138	
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, направленные на познание теоретических вопросов архитектуры, как системы научных знаний - обсуждения по темам архитектуры как системы научных знаний	ПСК-138
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов теоретических вопросов архитектуры, как системы научных знаний - выполнение творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок: архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур - разработка теоретической основы архитектуры, как системы научных знаний	ПСК-138
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:	ПСК-138

	<ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации авторской позиции в вопросах архитектуры, как системы научных знаний 	
	<ul style="list-style-type: none"> - проверка навыков исследовательской работы по темам архитектуры, как системы научных знаний 	
	<ul style="list-style-type: none"> - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок: архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур 	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов архитектуры, как системы научных знаний
		- наличие выполненных творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок: архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур
		- теоретическое обоснование позиции проблемным вопросам архитектуры
		- способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии
		- степень правильности выполнения творческих заданий
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов архитектуры
		- успешное выполнение творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, домашней и семестровой клаузур

4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
Формирование базы знаний	<u>Этап 1:</u>	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов архитектуры
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно
Формирование навыков практического использования знаний	<u>Этап 2:</u>	- теоретическая разработка проблемных вопросов архитектуры
		- 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 архитектуры
Этап 3: Проверка усвоения материала		- 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 основам архитектуры
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		-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	ПСК-138	Обсуждения Творческие задания 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 «Основы архитектуры» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур.

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 художника мультипликационного фильма.

Зачет с оценкой

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 «Основы архитектуры» 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 (Зачет с оценкой)

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 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.

- Натурные зарисовки архитектурных объектов
- Натурные зарисовки наброски интерьера общественных зданий
- Сбор и анализ архитектурных аналогов по теме
- Выполнение клаузур

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1 Основы архитектурного формообразования.

Тема 2 Основы архитектурного конструирования.

Тема 3 Градостроительство и городские ландшафты.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Промежуточная аттестация проходит в виде зачета с оценкой, включающего ответ на вопрос по теоретической части дисциплины по следующему перечню вопросов:

- . Влияние новых материалов и (или) методов строительства.

- Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок. Архитектура 19 века.
- Эkleктика и стилизация 19 века.
- Национальный романтизм. Русско-византийский стиль.
- Русская архитектура конца 19 начала 20 века неорусские стили. Гартман, Ропет, Щусев, Покровский.
- Арт Нуво, стиль Модерн в России.
- Национальный романтизм, Уильям Моррис и др. Поиск новых форм. «Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн».
- Искусство начала 20 века и его влияние. Архитектурная школа. «Баухаус», В. Гропиус немецкий «Веркбунд»,
- Развитие функционалистических и рационалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов.
- Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х, нач.40-х. Щусев, Фомин, Жолтовский.
- Творчество Ле Корбюзье.
- Работы Миесван Дер Роэ, Творчество Ф.Л. Райта. Райт и американская архитектура.
- Развитие национальных школ архитектуры 50-х. – 60-х. годов. Финляндия, Япония и др.
- Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период
- Строительные материалы, их классификация и их влияние на формообразование. Классификация элементов здания.
- Несущие системы зданий. Стены, опоры, колонки.
- Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции.
- Стекло в архитектуре. Современные тенденции в применении.
- Металл в архитектуре. Современные тенденции в применении. Шухов, Эйфель
- Бетон и кирпич в архитектуре. Современные тенденции в применении. О. Перре

- Ограждающие конструкции. Стены, перегородки, барьеры
- Перекрытия. Кровли. Крыши.
- Лестницы, пандусы, подъемники.
- Двери. Порталы. Козырьки.
- Балконы, лоджии, эркеры.
- Печи, камины.
- Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения.
- Развитие градостроительного искусства.
- Рим. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт.
- Париж, Лондон. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.
- Градостроительный план Лондона
- Флоренция и Венеция. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.
- Прага, Рига, Таллин. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.
- Москва и Петербург
- Нью-Йорк и американские города

а также просмотр результатов творческих заданий, выполненных студентом за весь период обучения и включающих в себя:

- Натурные зарисовки архитектурных объектов;
- Натурные зарисовки наброски интерьера общественных зданий;
- Сбор и анализ архитектурных аналогов по темам занятий;
- Выполнение домашних и семестровых клаузур.

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

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.03 Графика**

Специализация: **Художник мультипликационного фильма**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

)

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 № 1013 от 13 августа 2020 г. по специальности 54.05.03 Графика.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» 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)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
1. Цели освоения дисциплины.....	6
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	6
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля).....	7
4. Содержание дисциплины.....	7
4.1. Организационно-методические данные дисциплины (очная форма обучения).....	7
4.2. Примерный тематический план дисциплины.....	8
5. Формы контроля по дисциплине.....	20
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....	22
6.1. Список рекомендуемой основной литературы.....	22
6.2. Список рекомендуемой дополнительной литературы.	22
6.3. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра.....	23
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	25
8. Методические указания обучающимся.....	26

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.

АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.03 Графика**

Специализация: **Художник мультипликационного фильма**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2023

1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения - художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и научную деятельность в данной области. Научить студентов формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы теле-, кинооператора как одного из создателей фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» относится к базовой части и

в соответствии с Учебным планом изучается студентами очного отделения на 6 курсе в V семестре, в объёме 2 зачетных единиц, что составляет 72 академических часа.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций.

- Специализация Художник мультипликационного фильма: способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-140);
- способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-145)

4. Специфика дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» координирована с общегуманитарными и социально-экономическими дисциплинами, общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами специализации, включёнными в учебный план специальности 54.05.03 Графика.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:

- промежуточная аттестация: зачет

1. Цели освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения - художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и научную деятельность в данной области. Научить студентов формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы теле-, кинооператора как одного из создателей фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» относится к базовой части и координирована с общегуманитарными и социально-экономическими дисциплинами, общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами специализации, включёнными в учебный план специальности 54.05.02 «Живопись».

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» в соответствии с Учебным планом изучается студентами очного отделения на 6 курсе в В семестре, в объёме 2 зачетных единиц, что составляет 72 академических часа, из них: лекции – 30 академических часов, самостоятельная работа студента – 35,7 академических часов, зачет – 6 академических часов, контактные часы на зачет – 0,3 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» разработана на основе аналогичного курса, читаемого на операторском факультете и

соответствующей программы. Сохранены все основные разделы курса, а также последовательность в изложении материала.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций:

Художник анимации и компьютерной графики должен обладать:

- способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-140);
- способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-145)

В результате освоения дисциплины студент должен:

По окончании изучения дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» студент должен:

- иметь представление о роли и задачах, стоящих перед оператором в процессе создания фильма;
- знать о творческих и технологических возможностях работы кинооператора;
- уметь (владеть навыками) создать необходимые условия для полноценной работы оператора в процессе создания фильма.

4. Содержание дисциплины

4.1. Организационно-методические данные дисциплины (очная форма обучения)

Вид работ	Трудоёмкость (в акад. часах)
Общая трудоёмкость	2 з.е. – 72 часа
Контактная работа, в том числе:	30,3
Семинары	30
Индивидуальные занятия	-
Практические занятия / семинары	-
Самостоятельная работа	35,7
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)	35,7
Виды итогового контроля -зачет	6

Контактные часы на зачет	0,3
--------------------------	-----

4.2. Примерный тематический план дисциплины

Наименование тем	<i>Дневная форма обучения</i>			
	Количество часов (в акад. часах)			
	Семинары	СРС	Форма контроля	
			зачет	конт.ч. на зачет
<p>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</p>	2	2		
<p>Тема 1. КИНООПЕРАТОРСТВО Кинематограф, как метод изображения предметов и явлений в движении и развитии. <u>Информационные</u> возможности кинокамеры. «Прямая» документальная съёмка событий и явлений действительности. Становление профессии кинооператора-документалиста; необходимые знания, Область творческой и производственной работы. <u>Художественно-выразительные</u> возможности камеры. «Постановочная» съёмка 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>	2	2		
<p>Тема 2. РОССИЙСКАЯ ШКОЛА</p>	2	2		

**КИНООПЕРАТОРСКОГО
ИСКУССТВА**

Кинооператорское мастерство в русской дореволюционной кинематографии.

Кинооператоры на съёмках 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.

Творчество российских кинооператоров современного периода.

Киноизобразительная культура фильма.

**Тема 3. КИНОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА ОПЕРАТОРА**

Операция киносъёмки: кадрирование, Оптика, освещение, экспонирование, кинетика. «Немая» и «синхронная» съёмка. Изображение на плёнке и экране объемно-платических 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.

Изобразительные возможности кинокамеры. Приёмы съёмки и киноизобразительная форма кадра

2

4

<p>в различных системах кинематографа.</p> <p><u>Кинетические приёмы съёмки:</u> нормальная, покадровая, замедленная, ускоренная, обратная – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинематографе.</p> <p>Кинопанорамная съёмка – виды панорамных съёмок, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах.</p> <p><u>Динамические приёмы съёмки</u> – с операторского транспорта, с наземных, воздушных и водных видов транспорта, съёмки в космосе; съёмки камерой с рук – изобразительный эффект, выполнения, область применения.</p> <p>Оптические приёмы съёмки – киноперспектива, съёмка нормальной широкоугольной и длиннофокусной оптикой, съёмка вариооптикой (трансфокатором) – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в фильмах.</p> <p><u>Экспозиционные приёмы съёмки</u> – светофильтры, съёмочная экспозиция, изобразительный эффект, область применения в кинофильмах.</p>				
<p>Тема 4. КОМПОЗИЦИЯ КИНОКАДРА 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»</p>	2	2		

<p>документальной съёмке. Композиция кадра при «постановочной» съёмке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа оператора. Эстетика кинематографа, как изобразительного искусства. Киноизобразительный стиль фильма.</p>				
<p>Тема 5. КИНООСВЕЩЕНИЕ 5.1. Искусство и техника кинооператорского освещения 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. Искусство и техника киноосвещения в цветных фильмах М.Пилихиной, Ю.Ильенко, В.Юсова, Г.Рерберга, П.Лебешева и других. Изобразительно-живописные задачи киноосвещения: изображение на плёнке, видеоносителе, цифровом носителе и экране объёмно-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 съёмке: «ключевой свет», «баланс освещения». Визуальный контроль киноосвещения. Инструментальный контроль киноосвещения.</p> <p>5.2. Работа со светом Архитектоника освещения. Сюжетное освещение. Свето-тональная характеристика места, времени, обстановки действия.</p>	<p>2</p>	<p>4</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. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.</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 цветном фильме.</p> <p>4. <u>Подсветка в интерьерах</u> при постановочной съёмке 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 съёмки.</p> <p>5. <u>Подсветка в интерьерах при документальной съёмке</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 КИНОСЪЁМКА 6.1. Натурное (естественное) освещение Солнце и небо – основные источники освещения на природе. Качественные и количественные факторы натурального освещения. Погода и климат. Периоды съёмочного дня. Освещённость объекта в солнечную погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещённость объекта в пасмурную погоду; сплошное освещение. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: тональная перспектива. Условия съёмки арктической и тропической природы. Условия съёмки морской природы. Условия воздушной съёмки. Применение</p>	4	2		

<p>пиротехники.</p> <p>6.2. Постановочная съёмка на натуре</p> <p>1. <u>Съёмка постановочных сцен на 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 актёрских планов при черно-белой и цветной съёмке. Экспозиционный режим при черно-белой и цветной съёмке. Визуальный и инструментальный контроль.</p> <p>2. <u>Съёмка постановочных сцен в пасмурную погоду.</u> Решение изобразительно-живописных задач при черно-белой и цветной съёмке.</p> <p>3. <u>Режимная съёмка при черно-белой и цветной съёмке.</u> Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописных задач. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим съёмки. Визуальный и инструментальный контроль.</p> <p>6.3. Документальная съёмка на натуре</p> <p>Изобразительные и фотографические задачи документальной съёмки. Съёмка в условиях высококонтрастного освещения. Съёмка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный экспозиционный режим. Возможность лабораторной обработки и исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль.</p>				
<p>Тема 7. КОМБИНИРОВАННЫЕ СЪЁМКИ</p> <p>Комбинированные съёмки кинокадров методом многократного экспонирования – техника выполнения, практика применения в кинофильмах. Метод перспективного совмещения, - техника выполнения, оборудование.</p>	2	2		

<p>Примеры применения для решения изобразительных задач в кинофильмах. Метод комбинированной графики – художественно-изобразительные возможности.</p> <p>Комбинированные съёмки, как самостоятельная форма кинооператорского искусства.</p>				
<p>Тема 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЁМОК</p> <p>Метод цейтраферной и скоростной съёмки – техника выполнения, область применения в фильмах.</p> <p>Макро и микросъёмка – техника выполнения и область применения.</p> <p>Подводная и воздушная съёмка.</p> <p>Специальные материалы и аппаратура для научно-исследовательских съёмки.</p> <p>Примеры применения специальных съёмки в художественных, научно-популярных и учебных фильмах.</p>	2	2		
<p>Тема 9. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ</p> <p>Творческие задачи научной кинематографии. Научно-популярные и научно-учебные фильмы. Специфика изобразительного строя. Творческо-производственные задачи оператора.</p> <p>Использование специальных видов киносъёмки.</p> <p>9.1. Съёмка научно-популярных фильмов</p> <p>Изучение материала будущего фильма. Участие в разработке постановочного (режиссёрского) сценария. Работа с научными консультантами. Замысел изобразительного решения фильма.</p> <p>Творческо-производственная подготовка к павильонным и натурным съёмкам.</p> <p>Специфика операторской работы над фильмами различной тематики и жанров.</p> <p>9.2. Съёмка учебных фильмов</p> <p>Изучение материалов и программ экранизируемого курса. Работа с научным</p>	2	4		

<p>руководителем и консультантами. Участие в разработке постановочного (режиссёрского) 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>9.3. Съёмка научных фильмов</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Операторское съёмочное оборудование в кинохронике и его особенности. Особенности съёмочного оборудования на телевидении.</p> <p>Техника документальной съёмки: съёмки кино и видеокамерой; применение телеоптики и трансфокатора; съёмка с электроподсветкой в интерьерах и производственных помещениях. Съёмка и обработка материала при малых освещённостях. Съёмка с наземных, водных и воздушных видов транспорта. Синхронная съёмка.</p>	2	4		

<p>Специфика изобразительной работы оператора-документалиста: кадрирование, монтажная съёмка, съёмка камерой с рук, с плеча.</p> <p>10.1. Репортаж. Информационные, познавательные и пропагандистские возможности «прямой» документальной съёмки 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>10.2. Киноочерк. 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. Методы съёмки: метод длительного наблюдения, метод скрытой камеры, метод привычной камеры, метод «киноинтервью» и др. Особенности съёмки материалов для телевидения.</p>				
<p>Тема 11. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ Виды и жанры игровых фильмов, художественно-образный строй кинофильма. Изобразительно-выразительные средства. Киноизобразительная форма фильма. Участие оператора во всех фазах подготовки и съёмки фильма: от разработки режиссёрского сценария до съёмки и монтажного оформления</p>	4	4		

фильма. Изобразительное решение и его первооснова. Творческо-производственный процесс создания кинофильма. Творческое участие оператора в съёмочной группе. Область творческой и производственной работы кинооператора.

11.1. Композиция кадра в игровых фильмах.

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.

Особенности киноизобразительной формы широкоформатных, широкоэкранных и телевизионных фильмов, задачи композиции кадров.

11.2. Работа оператора над экранном образом актёра в кадре.

Актёр в образе роли на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Поиски грима, костюма, светотональных и цветоцветовых решений. Работа оператора над актёрскими сценами, композиция и освещение в павильоне и на натуре. Поиски изобразительных решений экранного образа в соответствии с индивидуальностью актёра и стилем фильма. Примеры из кинофильмов.

11.3. Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма.

Участие в разработке режиссёрского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма. Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы. Выбор интерьерных объектов. Выбор

натурных объектов.

Разработка операторской экспликации.

11.4. Съёмочно-постановочная работа над павильонными и интерьерными объектами.

Сценарное содержание объекта. Замысел киноизобразительного решения.

Построение освещения объекта.

Подготовка киносъёмочной аппаратуры, технических средств и специальных эффектов. Выбор интерьеров для съёмки.

Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек.

Опробование освещения. Опробование проёмов съёмки и специальных эффектов.

Съёмка операторских проб.

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.

Творческие и производственные нормативы операторской работы.

Этические нормы коллективной художественно-творческой работы.

11.5. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма и специальными эффектами.

Основные виды натурных 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.

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.

Постановка и съёмка специальных эффектов: дождя, тумана, снега, пожара и пр. Создание перечисленных эффектов с помощью компьютерных технологий.

11.6. Съёмочно-постановочная работа над фильмами разных жанров.

Художественные и производственные задачи работы над фильмами исторических жанров. Работа над литературными и иконографическими материалами. Работа с консультантами. Работа над экранным образом исторических персонажей. Особенности изобразительно-декорационного оформления исторических фильмов. Особенности выбора природы для исторических фильмов. Примеры операторских решений в фильмах исторических жанров.

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. Применение цифровых технологий для реализации замыслов. Примеры из фильмов.

11.7. Работа оператора над фильмами для телевидения.

Виды и жанры фильмов для телевидения.

Особенности изобразительно-монтажного строя игровых телефильмов (сериалов). Композиция кадра. 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. Особенности работы оператора над фильмами-концертами, ток-шоу и др. телепередачами.				
Тема 12. Обзорные лекции Художественные, творческие и производственные задачи кинооператорского искусства на современном этапе. Операторская работа в фильмах, отмеченных отечественными и международными премиями.	2	1,7		
Итоговый контроль - зачет			6	0,3
Всего:	30	35,7	6	0,3

5. Формы контроля по дисциплине

5.1. Текущий контроль знаний студентов

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, консультирования студентов по интересующим их вопросам и обсуждения операторской работы в просмотренных фильмах.

5.2. Промежуточный контроль

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом по специальностям 54.05.03 Графика предусмотрен зачёт.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список рекомендуемой основной литературы:

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

6.2. Список рекомендуемой дополнительной литературы:

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)

6.3. 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 Ритгау.
6. «Атланта», 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.«Гарпастум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев
- 18.«Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. Грегг Толанд.
- 19.«Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
- 20.«Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров.
- 21.«Дневник его жены», Россия, реж. Алексей Учитель; опер. Юрий Клименко
- 22.«Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
- 23.«Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер.И.Тирский
- 24.«Звезда», 2002, Россия, реж. Николай Лебедев, опер. Юрий Невский
- 25.«Зеркало», СССР, 1974, реж. Валентин Виноградов; опер. Роман Веселер
- 26.«И корабль плывет», Франция/Италия, реж. Федерико Феллини; опер. Джузеппе Ротунно.
- 27.«Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов.
- 28.«Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосси; опер. Джеффри Ансуорт.
- 29.«Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий Гинзбург.
- 30.«Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
- 31.«Конец Санкт-Петербурга», СССР,1927, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
- 32.«Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
- 33.«Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
- 34.«Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров, Антуан Комен
- 35.«Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
- 36.«Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
- 37.«Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов
- 38.«Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер.Александр Антипенко
- 39.«Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен Шуффтан
- 40.«Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
- 41.«Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.

42. «Неотправленной письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.
43. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
44. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У.Битцер
45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне; опер Тонино Дели Колли
46. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, реж. Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
47. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков
48. «Остров», Россия, 2006, реж. Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
49. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, реж. Анджей Вайда; опер Ежи Вуйчик
50. «Первый учитель», СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
51. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
52. «Престурление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский
53. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская
54. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
55. «72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.
56. «Свой», 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 Ньютвист
- 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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения лекционных занятий - мультимедийная аудитория, вместимостью до 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащённая современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет.

Для контроля самостоятельной работы студента – стационарная аудитория, оборудованная видеопроекцией, возможностью подключения ноутбуков к локальной сети института, затемнение.

**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

« ____ » _____ 2023г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.03 Графика**

Специализация: **Художник мультипликационного фильма**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по дисциплине «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.	ПСК-140 ПСК-145	
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	ПСК-140 ПСК-145 ПСК-140 ПСК-145
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение практических заданий.	ПСК-140 ПСК-145 ПСК-140 ПСК-145
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинооператорского мастерства	ПСК-140 ПСК-145 ПСК-140 ПСК-145
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап</u> 1: Формирование	- посещение занятий практического (семинарского) типа;

	базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - 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 практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - в процессе подготовки студент по материалам практических (семинарских) занятий, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический материал, необходимый для выполнения самостоятельных практических заданий
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практических заданий - зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-140	Обсуждение Зачет
	ПСК-145	

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
- 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.

зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов зачета с оценкой

Оценка «не зачтено», «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «зачтено», «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «зачтено», «хорошо» -достаточный уровень (базовый),	Оценка «зачтено», «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

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

Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Основы кинооператорского мастерства»

1. 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 «Основы кинооператорского мастерства» он сможет самостоятельно анализировать замысел автора фильма, особенности изобразительного решения, особенности стилового почерка оператора фильма для использования в своём профессиональном опыте элементов выразительных средств ведущих мастеров.

Обучающийся вправе рассчитывать на понимание педагогом особой сложности и новизны творческой активности на начальном этапе при этом он должен следовать следующим методическим указаниям:

Методические указания при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов научные выводы и практические указания, положительный опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические указания обучающимся по изучению рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося путём планомерной, повседневной работы.

Методические указания при подготовке к самостоятельной работе

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к контактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учётом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учётом рекомендаций преподавателя.

В ходе подготовки обучающийся должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при этом учесть указания преподавателя и требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой.

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата, № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры художественного фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КИНОРЕЖИССУРА**

Специальность 54.05.03 Графика (уровень специалитета)

Специализация программы специалитета: № 6 «Художник
мультипликационного фильма»

Форма обучения очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета)

Специализация программы специалитета № 6 «Художник мультипликационного фильма»

Разработчики:

Хотиненко В.И., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, член Союза кинематографистов России;

Утилова Н.И., профессор, доктор искусствоведения.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма

Протокол № 8 от 8 сентября 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающихся	15
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	16
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	17
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	17
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	17
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	19
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	25

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – сформировать знания теоретических основ кинорежиссуры, внутренних законов режиссерского мастерства, основных методов и принципов работы режиссеров кино и телевидения.

Задачи дисциплины:

- ознакомить обучающихся с основными этапами развития режиссуры кино и телевидения, эволюции теории режиссуры;
- рассмотреть почерк режиссеров разных школ, направлений и их вклад в общемировую кинопроцесс;
- дать представление об основных элементах и художественно-выразительных средствах экранного языка;
- выработать понимание специфики неигровых и игровых видов кино, телевидения как видов искусства и средств коммуникации;
- сформировать представление о специфике работы режиссера в кино и на телевидении в ходе создания кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Кинорежиссура» предназначена для обучающихся по специальности 54.05.03 «Графика» (уровень специалитета) и относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина ориентирована на повышение профессиональной составляющей и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия, что позволяет обучающимся в дальнейшем анализировать состояние игрового и неигрового кино и телевидения, делать правильный выбор при решении поставленных задач.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПСК-145 – способности использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии.

В результате освоения дисциплины «Кинорежиссура» обучающийся должен:

- *знать* основные художественные направления в мировом кинематографе и телевидении; основы истории и теории режиссуры; основные этапы работы режиссера над кино- и телефильмом; специфику и разновидности кино- и телевизионных жанров и их применение в режиссерской практике;
- *уметь* анализировать творческий процесс, основные методы и принципы работы режиссера в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм;
- *владеть* основными терминами кинорежиссуры; навыками анализа разнообразных приемов режиссуры, мастерства и творческого почерка режиссера;

навыками работы с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических (54 астрономических) часа. Дисциплина изучается в 11 семестре. Форма промежуточного контроля – зачет.

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов												
	Всего	В том числе по семестрам:											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	30											30	
Аудиторные занятия всего, в том числе:	30											30	
Лекции	30											30	
Практические, семинарские занятия													
Индивидуальные занятия													
2. Самостоятельная работа студента	36											36	
Вид промежуточной аттестации – зачет	6											6	
ИТОГО:	акад. час.	72										72	
Общая трудоемкость	з.е.	2										2	

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Кинематограф и телевидение в системе культуры. Роль режиссера в игровом кино	2			2	4
Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению	2			2	4
Тема 3. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа. Авторский кинематограф	2			2	4
Тема 4. Основные этапы работы режиссера над фильмом. Анализ кинопроизведений как	4			8	12

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работ а	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
неотъемлемая часть работы режиссера. Принцип сочетания игрового и неигрового начал. Выбор средств и органика замысла					
Тема 5. Изобразительное построение кадра и композиционно-монтажное построение фильма и телевизионного произведения. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища	8			8	16
Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма	8			8	16
Тема 7. Основы драматургического построения фильма. Диалог. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа режиссера с композитором, со звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись	2			4	6
Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионной продукции. Рекламный образ	2			2	4
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого	30			36	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Кинематограф и телевидение в системе культуры. Роль режиссера в игровом кино

Влияние на развитие культуры индустриализации и связанного с ней таких явление, как урбанизация, социальная и техническая революции, рост промышленности. Ведущие художественные направления начала XX века: литература, живопись, театр.

XX век и новые искусства с технической доминантой: фотография, кинематограф, мультимедиа. Возникновение кинематографа и пути его развития. Правда и вымысел – два пути развития кинематографа: «правда кино» и «киноправда». Фотографическая основа фиксации реальности в кинематографе. От «факта» к «образу».

Переход от «письменной» культуры к «визуальной». Появление образной визуальной культуры. «Свобода» выбора и «свобода» взаимодействия человека в окружающем мире. Изменение роли коммуникации: новые парадигмы коммуникаций. Понятие «массовая культура». Понятие «информационная культура». Понятие «виртуальная» реальность.

Влияние кинематографа и телевидения на развитие культуры. Качественно новые возможности способа передачи и воздействия информации. Новый тип

образного мышления, интегрирующий речевые и визуальные формы. Появление новых медиасредств и рождение медиакультуры. Новый этап аудиовизуального искусства.

Мировоззрение художника как основа творчества. Эрудиция. Художественный вкус. Моральные качества. Понятия «интеллигентность» и профессионализм. Вопросы художественной правдивости и гражданской ответственности режиссера при работе над фильмом. Своеобразие авторского мировосприятия и его отражение на экране.

Роль режиссера в создании фильма. Формирование съемочной группы. Профессиональная этика режиссера. Отбор и художественное осмысление явлений и фактов действительности: от замысла до его реализации.

Единство и противоположность работы режиссера в театре и в кинематографе. Современные взгляды на теоретическое наследие ведущих режиссеров театра и кино. Стилистические особенности режиссерского почерка.

Способы воплощения художественного замысла и поиски режиссерской трактовки сценарного замысла, факта, роли, события, актерского образа, структуры фильма в целом. Выбор художественно-выразительных средств.

Этапы работы режиссера над фильмом: подготовительный период, съемочный период, монтажно-тонировочный период, сдача фильма.

Современные возможности мультимедийных приемов в работе режиссера над фильмом. Основные мультимедийные приемы: техника, технология, творчество. Режиссер мультимедиа. Палитра режиссера мультимедиа.

Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению

Краткая характеристика игрового и неигрового кинематографа. Взаимопроникновение специфических приемов двух начал: документального и художественного.

Пионеры кино. «Синематограф» бр. Люмьер – документальная фиксация окружающего мира. Документ как элемент структуры в литературе и в искусстве. Фотографическая основа фиксации реальности в кино. Реальность и «виртуальная реальность».

Ж. Мельес – родоначальник игрового кино и первые шаги режиссуры. Драматургическая основа его фантастических картин и кинофеерий. Кино как аттракцион: трюки, движущиеся декорации, съемка манекенов, макетов, первые попытки применения спецэффектов.

Проблемы синтеза в кино. Трансформация опыта смежных видов искусства. Монтажность изображения в живописи. Мизансцена в театре. Монтажный ритм в музыке. Романная форма в литературе как основа эпизодной структуры кинопроизведения. Влияние приемов цирка на кинокомедию: эксцентриада, маски, фокусы.

От «аттракциона» к режиссуре.

Рождение режиссерских приемов: освоение его технических возможностей и методов съемки (документальная реконструкция события, скрытая камера, постановочные планы, обратная съёмка, двойная экспозиция, крупный план и др.) как строение фильма. Споры вокруг актерской игры и роли «натурщика».

Синтез жанров в кинематографе как проявление его специфической черты. Герой сквозь призму жанра. Развитие новых приемов выразительности. Операторский «Ренессанс». Цветовая палитра пластического решения кинопроизведения. Расширение форматов кинематографа. Поиски художественных звуковых приемов.

Аудиовизуальный язык и новые технологические возможности воплощения художественного замысла режиссера.

Эстетика киноискусства и телевидения: сходство и различие. Особенности восприятия кинематографа и телевидения: общие черты и различия. Этапы развития телевизионной режиссуры (от репортажей и прямого эфира к постановочным шоу и телесериалам). Расширение жанровых особенностей на телевидении с внедрением новых технологий.

Тема 3. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты.

Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура.

Художник, власть, толпа. Авторский кинематограф

Проблемы нравственности – художник и время, художник и зритель. Ответственность режиссера перед обществом и перед своим внутренним миром. Отношение художника к «элитарному» и «массовому» искусству.

Духовные и нравственные аспекты творчества. Духовные поиски художника (литература, кинематограф). Религия и выдающиеся мастера культуры. Самопознание, самообучение. Самосовершенствование. Критерии свободы творчества.

Демократия, тоталитаризм и художник. Художник в политике и художник вне политики.

Цензура и самоцензура. Массовое сознание и массовая культура.

Толерантность.

Индивидуальность художника и способы воплощения художественного замысла.

Новаторство и поиски новых художественных форм. Социальная проблематика. Политический фильм.

Эстетические концепции, отражающие основные направления в искусстве определенного времени на примерах «революции» в искусстве: конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, постмодернизм, эпоха «технологической бури». Эстетическая платформа «авангарда» в разные периоды развития кинематографа и индивидуальный почерк режиссера. Эстетика факта и эстетика образа.

Авторская интерпретация факта и перерастание его в образ при помощи художественно-выразительных средств (композиция, планы, ракурс, звук и т.д.). Создание художественного образа и своеобразие творческого почерка режиссера. Эволюция художественно-выразительных средств как авторской интерпретации создания кинематографических образов.

Монтаж как выражение авторского видения мира. Монтаж как способ организации «хронотопа» (М. Бахтин) кинопроизведения.

Авторские программы на телевизионном экране. Рождение телевизионных «звезд».

Тема 4. Основные этапы работы режиссера над фильмом.
Анализ кинопроизведений как неотъемлемая часть работы режиссера.
Принцип сочетания игрового и неигрового начал.
Выбор средств и органика замысла

От замысла к воплощения (основные этапы).

От заявки к режиссерскому сценарию. Замысел и оригинальная идея. Фабула и сюжет. Конфликт, тема, характер героя. Частное и общее. Типизация. Рождение замысла. Осмысление материала, темы, идеи. Сверхзадача. Связь с социальной средой. Сочетание реальности и художественного образного отражения реальности, поступков, характеров. Роль детали в драматургии.

Понятия «поэтический» и «прозаический» кинематограф.

Жанр как меняющаяся структура. Основные жанры: трагедия, драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, приключенческие жанры.

Жанры кино и телевидения: общая характеристика, сходство и различие. Характеристика телевизионных жанров.

Понятия «метода» и «стиля». Влияние стиля на жанровые особенности кинопроизведения.

Универсальность кинематографического образа. Художественный образ. Индивидуализация действительности в образе. Типизация действительности в образе. Художественный вымысел в образе. Образ и образность: система образов. Содержательность образа. Образ и образность киноязыка.

Образ в игровом кино (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Общие черты и различие создания образа в неигровом и игровом кино и на ТВ (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента. Документальная составляющая в создании образа в игровом кино.

Малые формы кино и телевидение (репортаж, наблюдение, интервью). Репортаж: задачи, планирование, съемка. Прогнозирование и предвидение события. Драматургия события. Сюжет: история, особенности драматургии и режиссуры. Наблюдение: задачи, цели, методы. Скрытая камера. Привычная камера. Интервью: взаимораскрытие в диалоге. Режиссер-журналист-психолог.

Работа над художественным образом. Режиссерская трактовка киносценария, эпизода, сцены, событийного ряда, композиционно-монтажного построения фильма. Анализ и поиски формы, характеров и т.д. Режиссерский сценарий как трактовка авторского замысла и финансовый документ. Форма записи (кинематографическая, телевизионная формы). Особенности режиссерского сценария в игровом кино. Работа с режиссерским сценарием оператора, художника, звукорежиссера, актера и т.д. Ритм, стиль, образное и монтажное решение: их воплощение в режиссерском сценарии.

Взаимозависимость жанровых особенностей и режиссерской концепции при решении образного и пластического рисунка фильма. Работа режиссера над режиссерской экспликацией. Графический рисунок и процесс раскадровки.

Взаимодействие документального и постановочного кадра. Новая реальность и условность киноискусства. Выразительные средства экрана. Поиски монтажной формы фильма. Монтажное развитие внешнего события. Поиски монтажного приема для выражения внутреннего состояния персонажей. Раскрытие образа при помощи выбора крупности планов, свето-тонального решения, цветового решения

и монтажа. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра, монтажной фразы. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ. Монтажная фраза: законы построения. Монтажный ритм как одна из форм воплощения экранной драматургии. Ритм кадра и монтажный ритм: смысловые и художественные задачи. Ритм и образ.

Совместная работа над образным построением фильма с членами съемочной группы (режиссера, оператора, художника, актеров). Психологические и творческие аспекты сотрудничества. Работа режиссера с актером и неактером. Работа режиссера с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком во время работы над режиссерским сценарием.

Работа режиссера над телевизионной продукцией. Виды телевизионной продукции: информационные и документальные программы, аналитика, художественные жанры – многосерийные телефильмы и сериалы, «мыльные оперы», ситкомы, программы для детей, игровые программы, ток-шоу, прямой эфир, клипы, трейлеры и др. Автор-режиссер на телевидении.

**Тема 5. Изобразительное построение кадра
и композиционно-монтажное построение фильма
и телевизионного произведения.
Монтаж как основной принцип организации
кино- и телевизионного зрелища**

Понятие кадра в кино и на телевидении: общие черты и различие. Формат кадра. Композиция кадра. Основные законы композиционного построения в живописи, в кино и на телевидении. «Живописность» и «реализм» кадра. Кадр постановочный и документальный. Материальный мир в кадре. Восприятие кинокадра.

Взаимодействие кадров – рождение нового смысла – «эффект Кулешова» (теория Л. Кулешова и современный кинематограф). Кадр как ячейка монтажа (С. Эйзенштейн о построении кадра). Понятие о кадре как первичном художественном элементе в системе монтажа.

Длительность кадров. Время, пространство, ритм. Кадры фронтальные и диагональные. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ.

Крупность. Ракурс как выразительное средство. Использование оптики и оптических насадок в реализации замысла.

Построение статичного кадра (фотокадр, кинокадр, телевизионный кадр).

Виды света и цветовое решение статичного и динамичного кадров – общее и различия. Особенность их использования в единстве с режиссерским решением всего фильма в целом.

Темпо-ритмическое построение кадра и монтажной фразы. Длительность кадров. Динамика кадра. Движение в кадре объекта съемки и внутрикадровый монтаж. Виды движения камеры и их композиционно-монтажное сочетание с рядом стоящими планами. Кадры фронтальные и диагональные. Современное построение кинокадра с применением мультимедийных возможностей: компьютерная графика, анимация, комбинированные съемки и т.д.

Создание атмосферы в кадре. Пространство кадра и течение времени в кадре. Эстетика кадра и его воздействие на зрителя. Раскадровка и применение фото, видео-составляющих, мультимедийных возможностей современных программ.

Фотография. Виды и жанры фотографии. Фоторепортаж: особенности жанра и его специфические черты. Событийный репортаж. Постановочный репортаж. Пластическое и драматургическое решение фоторепортажа. Особая роль «динамики» в фоторепортаже.

Телевизионный кадр и мультимедийная съемка. Способы фиксации телевизионного изображения. Восприятие телевизионного кадра.

Кинематографическая условность и ее влияние на монтажное решение. Отражение действительности и безмонтажное построение повествования. Структура драматургического строения экранного произведения и монтажное воплощение замысла.

Понятие «монтаж». Монтажность мышления. Монтажный образ.

Монтаж как выразительное средство кинематографа. Стилистические особенности монтажного построения фильма. Влияние драматургического построения на монтажное решение.

Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, монтажных фраз, эпизодов. Монтажная склейки – столкновение. Плавные монтажные переходы. Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

Техника и технология монтажа: кино-, видео-, мультимедиа. Монтаж как художественный прием. Виды монтажа и способы их использования. Типы монтажа. Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж. Горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж. Многослойный монтаж. Монтажные школы и стили.

Обзор монтажных теорий и их значение для развития кинематографических приемов как средств художественной выразительности. Основные положения теории Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, М. Ромма, А. Тарковского.

Монтажные школы и стили (характеристика монтажных теорий: А. Базен, Д. Вертов, Ж.-Л. Годар, Д. Гриффит, Л. Кулешов, В. Пудовкин, М. Ромм, А. Тарковский, С. Эйзенштейн).

Время, пространство. Создание пространственно-временного континуума на экране – художественные приемы.

Телевизионный монтаж: основные направления (видео-, компьютерный монтаж, возможности современных пультов и дистанционных управлений вспомогательной и съемочной техникой) и мультикамерная съемка.

Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма.

Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма

Мера условности в кинематографе. Организация предкамерного пространства.

Понятия «мизансцена» и «мизанкадр». Композиция сценического пространства. Мизансцена в кино и в театре: сходство и различия.

Построение мизансцены. Мизансцена и движение камеры (ПНР, внутрикадровый монтаж). Возможности приемов операторского пластического решения мизансцены (сменная оптика, фильтры, стедикамы, вспомогательная

операторская техника и т.д.). Роль освещения и цветового решения при разработке мизансцены.

Работа режиссера с актером над мизансценой.

Роль декораций и материальной среды при работе над мизансценой. Комбинированные съемки и мизансцена. Использование компьютерных программ при решении сложной мизансцены. Виртуальная студия и ее возможности.

Особенность построения телевизионной мизансцены. Многокамерная съемка и работа на пульте.

Эпизод: из литературы – в кинематограф; эволюция. Драматургия эпизода. Смысловая завершенность.

Работа режиссера над «переводом» словесной драматургии в законченное экранное произведение и соподчинение эпизодов. Создание зримой формы сценарного замысла. Предметный мир и бытовая среда, создаваемая в эпизоде. Стилистическое и монтажное единство эпизодов. Совместная работа режиссера, художника и оператора над изобразительным решением эпизода и всего фильма в целом.

Создание актерского ансамбля. Особенности съемки. Внутрикадровый монтаж и движение персонажей. Возможные ошибки в съемке и в монтаже. Анализ конкретных решений в классических фильмах и в современных фильмах: общие черты и новаторство.

Тема 7. Основы драматургического построения фильма. Диалог.

Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма.

Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором.

Тонировка и перезапись

Роль звучащего слова и революционные изменения в технической и творческой основе кинематографа – к истории вопроса. Споры вокруг звукового кино. Н. Зархи и его работа «О теории и практике звукового сценария». М. Ромм и его первые звуковые фильмы: разработка глубинной мизансцены с учетом реплик и диалогов. Поиски решения глубинных мизансцен западных режиссеров (У. Уайлер, О. Уэллс и др.).

Слово и изображение: взаимодействие, взаимодополнение, контрапункт. Слово в кадре и за кадром. Слово автора в кадре и за кадром. Соотношение слова, шумов, музыки. Контрапункт.

Словесный образ. Словесное действие. Внутренние монологи. Синхронное слово как личностная характеристика героя (интонация, акцент, словарный запас, строение фразы и т.д.). Раскрытие образа героя при помощи слова.

Построение диалога. Съемка диалога. Роль освещения при разработке мизансцены диалога. Активность слова и активность изобразительного ряда. Роль паузы в фильме – «говорящее» молчание и изобразительно-монтажное решение.

Эстетика звукозаписи. Звуковая партитура фильма (подробный анализ). Звук и жанр. Звук и стиль. Звуковой образ фильма. Новаторские решения использования звуковой палитры. Звуковая раскадровка.

Оригинальная музыка. Работа с композитором. Музыкальная компиляция.

Отбор и запись шумов. Шумы естественные и искусственные. Создание электронных шумов.

Особенности звукового монтажа. Звукорежиссер – интерпретатор звучания. Творческие, производственные и технические особенности работы режиссера со звукорежиссером, со звукооформителем и звукооператором. Современные методы озвучания. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ). Новые технические и технологические возможности записи и перезаписи звука. Применение спецэффектов.

«Вертикальный монтаж»: история и современность. Шумы и музыка. Контрапункт. Реалистичный и нереалистичный звук.

Звуковой образ, звуковая драматургия, звуковая партитура. Синхронный звук: слово, шумы, музыка. Синхронный звук: факт и образ, художественная и историческая ценность. Технические и творческие проблемы. Синхронный звук в игровом и неигровом кинематографе: история и современные тенденции. Асинхронный звук: образ и поиски выразительности.

Озвучание фильма: технология, производство, творчество.

Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионной продукции. Рекламный образ

Влияние видеоэстетики на киноязык. Киноязык авторского кинематографа конца XX – начала XXI вв. (анализ разных стилистических направлений). Киноязык и массовое сознание.

Видеоарт: поиски выразительности и рождение нового образного строя (анализ). Неоднородность творческих направлений – в американском, европейском и отечественном кинематографе. Появление понятий «виртуальная реальность» и «культурная индустрия» с появлением новой техники и технологий (съемка, монтаж, звукозапись).

Художественно-выразительные средства телевидения и особенности коммуникативного воздействия телевизионной продукции.

Жанры телевидения: общая характеристика, сходство и различия с жанрами киноискусства. Жанры телепередач – обзор наиболее ярких передач (информационные, аналитические, познавательные, документальные, образовательные, ситкомы, игровые, ток-шоу, программы для детей, спортивные программы и т.д.).

Прямой эфир и запись: особенности восприятия, критерии доверия. Тема, ее разработка и съемка «под эфир».

Телевизионная режиссура (обзор). Информационные жанры: заметка, отчет, выступление, интервью, репортаж. Особенности монтажа и озвучание. ТЖК и цифровые камеры: принцип работы режиссера.

Аналитические жанры: корреспонденция (телепередача), пресс-конференция, комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу. Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк, эссе, сатирические и юмористические жанры. Особенности режиссуры.

Предтеча клипа в кинематографе и на телевидении – включение песни как игровой миниатюры в кино и исполнение песен на телевидении в концертах, в цикловых передачах и фильмах («Голубой огонек», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Бенефисы», «Волшебный фонарь» и др.). Саунд-треки и саунд-дизайнер.

«Клипový» монтаж и «клиповое» мышление.

Место клипов на телевидении. Жанровые особенности клипов и их использование в современном кинематографе.

Задачи клипа. Эстетика клипа. Драматургия, режиссура, монтаж, особенности изобразительного и темпо-ритмического рисунка клипов. Использование анимации в клипах.

Клип и реклама. Эволюция и кризис жанра. Новые тенденции и интерактивное телевидение. Школа музыкальных звезд. Эстетическая, информационная, художественная ценность клипа (анализ).

Создание трейлеров. Особенности режиссерского решения.

Звезды шоу-бизнеса и их реклама в клипе. Изобразительное решение клипа и работа оператора. Применение спецэффектов и операторской техники (тросовые приспособления, краны и др. спецтехника). Роль музыкального сопровождения. Использование компьютерных технологий

Пространственно-временные структуры в кино и на телевидении.

Формирование специфических средств экранной выразительности в телефильмах, в сериалах и в игровых рекламных роликах. Этапы развития телевизионной игровой режиссуры. Игровое и художественно-документальное телевидение. Специфика работы над сериалами.

Коллаж как специфическая телевизионная форма. Особенности многомерного видеомонтажа. Компьютерная графика и анимация как часть образного языка современного аудиовизуального искусства.

Влияние американских стандартов на игровое телевидение.

Технология создания телевизионной продукции: от сценария до готового продукта. Особенности продюсерского телевидения.

Влияние концепции телевизионного канала на телепередачи. Бизнес-планы и бюджет телепродукции. Медийность и рейтинги.

Телепередача и телефильм, телепередача и кинофильм: приоритеты задач и решений.

Телепередача и массовое сознание. Концепция программы и роль ведущего. Поиски ведущего – лица передачи. Рождение звезд и их реклама. Развлечений + пропаганда личности (приглашение личностей – знакомых для зрителя и из «народа»).

Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и ток-шоу. Творческие и производственные проблемы.

Игровой телевизионный сериал. Жанры и виды телесериалов. Совмещение «истории-документа», «истории-биографии» и игрового начала. Новые смыслы – многоактная драма. Экранизация романов и адаптация их к современности: плюсы и минусы. Массовая продукция. Лицензионные сериалы. Понятие «седкомы». «Мыльные оперы» – особый вид жанра. Сериальные драмеды. Сказки о Золушках. Художественно-выразительные средства. Зрелищность сериалов как неотъемлемая их часть. Особенности работы над ним.

Сложности творческого процесса и производства. Возрастающая роль телевизионного сериала на телеэкране: причины, следствия, тенденции. Режиссер-художник и режиссер-ремесленник. Ведущие режиссеры кино и их работы на телеэкране.

Особенности съемочного периода над сериалами. Кросс-бординг. Применение цифровых технологий при съемке сериалов.

Драматургия. Режиссура. Монтаж. Выразительные средства. Журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.): проблемы взаимодействия с режиссером. Режиссерский сценарий. Творческие проблемы. Рейтинги. Проблемы производства.

Особенности теледраматургии и работа с актерами. Конструкция социокультурных представлений в сериалах.

«Раскрутка» участников съемочного процесса – рождение «звезд». «Привыкание» зрителя к телегероям и феномен «эстетического фона» реальности на грани достоверности – основа движения сюжета в телесериале. Художественная и эстетическая ценность. Бюджет и сроки.

Создатели и участники телепередачи (проблемы отбора). Зритель в студии и телезритель. «Включенность» аудитории в программу. Создание образа человека, попавшего на телеэкран. Манипуляция восприятием: приемы и последствие использования этих приемов.

Проблемы размещения продукции в эфир и задачи режиссера. Роль редактора как организатора творческого процесса на телевидении.

Работа режиссера с автором, комментатором, журналистом. Этапы написания синопсиса и сценария.

Прямой эфир и «съемка под эфир», работа на режиссерском пульте во время эфира. Особенности трансляций (балет, спектакли, концерты, цирковое представление). Съемка и прямой эфир спортивных передач – многокамерный метод съемки. Расположение камер при многокамерном методе съемки – ось взаимодействия, ось съемки. Проблемы освещения. История возникновения рекламы. Реклама и массовая культура. Концепция рекламного фильма. Коммерческий аспект. Гуманитарный и художественный аспекты. Каноны жанра. Этический и эстетический аспекты.

Коммуникативная концепция рекламного образа. Рекламное сообщение в структуре массовой коммуникации. Каноны жанра. Условия условности рекламы.

Художественный и коммерческий потенциал сценария. Проблемы режиссуры. Рекламный образ. Смысловые галлюцинации рекламного образа.

Природа рекламного воздействия. Эстетическая ценность рекламного фильма.

Понятие «раскрутка» экранного произведения – виды рекламы в период работы над фильмом (статьи, репортажи со съемочной площадки, интервью, выступления критиков и т.д.), постпродакшн – презентации, ТВ-реклама, печатная продукция, дополнительные ресурсы, Интернет-сайты, промо-ролик.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение материала по различным разделам теории и практики режиссуры. Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины, овладению научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения.

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 основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
4. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
5. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
6. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005 гг.
7. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
8. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
9. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
10. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
11. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
12. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
13. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
14. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
15. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
16. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
17. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
18. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
19. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
20. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
21. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
22. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
23. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
24. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
25. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.
26. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
27. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

б) Дополнительная литература

1. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
2. Лотман Ю. Семиосфера: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
3. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. – М., 2004.

4. Меркель М. Портреты. – М., 1976
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство 625, 2000.
6. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство 625, 2002.
7. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Дворников, 2003.
8. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР. 2006.
9. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
10. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikiipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.l'п/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Проведение занятий по дисциплине осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием.

Таблица 3

Наименование специальных помещений для проведения занятий по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для проведения занятий по дисциплине
Учебная киностудия	Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв. м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв. м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.
Телевизионный учебный комплекс	Аппаратно-студийный блок и телевизионный павильон (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.

Значительным источником информации являются материалы кафедры режиссуры игрового фильма, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека ВГИК.

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	ПСК-145
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПСК-145
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПСК-145
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах – проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте кинематографа и телевидения в культурной жизни общества – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем режиссуры современного фильма	ПСК-145
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта лекций – наличие требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем дисциплины
	<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 проблем режиссуры современного фильма – степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций – степень активности и эффективности участия в лекционном обсуждении проблем режиссуры современного фильма
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% лекционных занятий – наличие конспекта лекций по всем темам дисциплины – участие в обсуждении теоретических вопросов тем дисциплины – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации о месте кинематографа и телевидения в культурной жизни общества, особенностях работы режиссера по созданию аудиовизуальной продукции – обучающийся может самостоятельно анализировать режиссуру фильма
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<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 кино- и телережиссуре

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- зачет.

Обсуждение. В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень вопросов для лекционного обсуждения

Темы лекционного курса	Перечень вопросов для обсуждения
Тема 1. Кинематограф и телевидение в системе культуры. Роль режиссера в	1.Состояние современной культуры и место киноискусства в культурной среде. Влияние кино и телевидения на развитие современной культуры.

<p>игровом кино Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Пути развития кинематографа. 3. Сущность нового языка кино. 4. Влияние новых технологий на развитие кинематографа и появление новых медиасредств.
<p>Тема 3. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа. Авторский кинематограф Тема 4. Основные этапы работы режиссера над фильмом. Анализ кинопроизведений как неотъемлемая часть работы режиссера. Принцип сочетания игрового и неигрового начал. Выбор средств и органика замысла.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности работы режиссера в кино. 2. Мироззрение режиссёра и выбор темы и ее решения в процессе работы над фильмом. 3. Как вы понимаете, что такое «сверхзадача» и «сквозное действие»? 4. Стилистический почерк режиссера. Анализ творческого почерка ведущих мастеров кинематографа современности. 5. В чем особенность работы режиссера с актером? 6. Своеобычность приемов авторского кинематографа в контексте мирового кинопроцесса. 7. Особенность авторских программ на телевизионном экране
<p>Тема 5. Изобразительное построение кадра и композиционно-монтажное построение фильма и телевизионного произведения. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Роль кадра в изобразительно-монтажном построении эпизода, всего фильма в целом. 2. Общие черты и различия кинокадра и телевизионного кадра. 3. Особенности цветового решения отдельного кадра, монтажной фразы, эпизода и всего фильма в целом. 4. Театральная и кинематографическая мизансцена. 5. Монтаж как выразительное средство кинематографа. Монтажный образ. 6. Специфические черты телевизионного монтажа.
<p>Тема 7. Слово в фильме. Диалог. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выразительность звука в кинематографе. 2. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом. 3. Звуковая драматургия современных фильмов разных жанров. 4. Поиски режиссеров при работе над словесным образом, словесным действием. 5. Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма.
<p>Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионного фильма. Рекламный образ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Специфика телевизионной режиссуры. 2. Специфические черты телевизионных жанров (информационных, аналитических, художественно-документальных фильмов, сериалов и т.д.). 3. Клип и реклама. 4. Особенности создания телевизионных передач (трансляции, прямого эфира, телепрограмм с игровыми элементами, ток-шоу) 5. Работа режиссера с членами съемочной бригады. 6. Журналистские профессии на телевидении (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.).

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Охарактеризуйте состояние современной культуры и место киноискусства в культурной среде.
2. Как повлияли смежные искусства на рождение кино?
3. Охарактеризуйте пути развития кинематографа.
4. В чем проявляется влияние кино и телевидения на развитие современной культуры?
5. В чем сущность нового языка кино?
6. Как новые технологии влияют на развитие кинематографа и появление новых медиасредств?
7. Как влияет мировоззрение режиссера на выбор темы и ее решения в процессе работы над фильмом?
8. В чем особенности работы режиссера в кино?
9. Как вы понимаете, что такое «сверхзадача» и «сквозное действие»?
10. В чем проявляется стилистический почерк режиссера? Проанализируйте творческий почерк одного из ведущих мастеров кинематографа современности.
11. Применение современных технологий как художественный прием: в чем положительные и отрицательные моменты?
12. В чем особенность работы режиссера с актером?
13. На конкретных приемах продемонстрируйте своеобразие приемов авторского кинематографа в контексте мирового кинопроцесса.
14. В чем особенность авторских программ на телевизионном экране?
15. Какова роль построения кадра в изобразительно-монтажном построении эпизода, всего фильма в целом? Назвать общие черты и различие кинокадра и телевизионного кадра
16. В чем особенности построения статичного и динамичного кадров и их темпо – ритмическое построение?
17. Какие виды света существуют в кинематографе и их эстетическое и драматургическое влияние на восприятие фильма в целом? В чем особенности цветового решения отдельного кадра, монтажной фразы, эпизода и всего фильма в целом?
18. Чем отличается театральная мизансцена от кинематографической?
19. Расшифруйте понятия «мизансцена» и «мизанкадр». Какие операторские приемы применяются при решении сложной мизансцены?
20. Как используется цифровая техника для создания мизансцены
21. В чем специфические черты монтажа как выразительного средства кинематографа? Что такое «монтажный образ»?
22. В чем специфические черты телевизионного монтажа?
23. Охарактеризуйте основные положения теории монтажа ведущих режиссеров.
24. Перечислите и охарактеризуйте основные виды монтажа.
25. В чем схожесть и различия ведущих монтажных школ и стилей в мировом кинематографе?
26. Как строятся монтажные фразы?
27. Что такое ритмическая организация кадров и как при помощи ритма удерживается внимание зрителя?

28. В чем особенности построения эпизода? В чем особенности построения эпизода в литературе и в кинематографе?
29. В чем заключается стилистическое и монтажное единство эпизода и всего фильма в целом?
30. Назовите типичные ошибки при съемке и монтаже эпизода.
31. В чем особенности вертикального монтажа?
32. В чем заключается выразительность звука в кинематографе?
33. Охарактеризуйте использование синхронного и асинхронного звука.
34. Проанализируйте на примерах звуковую драматургию современных фильмов разных жанров.
35. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.
36. Проанализируйте статьи, посвященные слову в кинематографе.
37. В чем особенность драматургии «звукового» кино?
38. В чем заключаются поиски режиссеров сегодня при работе над словесным образом, словесным действием?
39. Охарактеризуйте особенности «внутреннего» монолога и его пластического решения.
40. Как повлияло слово на развитие глубинной мизансцены (М. Ромм, С. Эйзенштейн, О. Уэллс, У. Уайлер и др.)? Изменились ли принципы построения современной глубинной мизансцены? Если «да», то в чем они заключаются?
41. Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма?
42. В чем отличие жанров в кино и на телевидении?
43. Какими специфическими чертами обладают телевизионные жанры?
44. В чем заключается специфика телевизионной режиссуры?
45. Охарактеризуйте особенности информационных жанров.
46. Проанализируйте характер аналитических жанров.
47. Насколько правомерен термин «Спектакль документа», введенный Игорем Беляевым, который раскрывает особенности режиссуры художественно-документальных фильмов?
48. Какие виды клипов существуют?
49. В чем особенности пластического решения при работе над клипом?
50. Охарактеризуйте этапы развития клипа и его исторические предпосылки возникновения.
51. В чем особенности работы режиссера над клипом?
52. В чем схожие черты и различие в клипах и в рекламе?
53. В чем особенности создания телепрограмм?
54. Охарактеризуйте жанры телевизионных передач.
55. Разберите форму и содержание телевизионную программу с игровыми элементами.
56. Охарактеризуйте работу режиссера с членами съемочной бригады.
57. Охарактеризуйте работу во время прямого эфира.
58. В чем особенности работы режиссера во время трансляции?
59. Охарактеризуйте роль режиссера при съемке на ТЖК и на автономных цифровых камерах.
60. Охарактеризуйте выразительные средства, применяемых при съемках телевизионных игр и ток-шоу.

61. Охарактеризуйте журналистские профессии на телевидении (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.).
62. Как влияет рейтинг на производство телепрограмм?
63. В чем причины возрастающей роли телевизионного сериала?
64. Проанализируйте сериалы разных жанров.
65. В чем особенности лицензированных сериалов?
66. Охарактеризуйте периоды развития рекламы.
67. В чем заключается коммуникативная концепция рекламного образа?
68. В чем особенности природы рекламного воздействия?
69. Охарактеризуйте смысловые галлюцинации рекламного образа.

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 яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**

Оценка **«зачет»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«незачет»** – 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 режиссуры игрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**КИНОРЕЖИССУРА**»

по специальности **54.05.03 Графика (уровень специалитета)**

специализация программы специалитета № 6 «**Художник мультипликационного фильма**»

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
режиссуры игрового фильма _____
(подпись)

В.И. Хотиненко

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность

54.05.03 «Графика»

Специализация

Художник мультипликационного фильма

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 54.05.03 «Графика», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 года.

Специализация: Художник мультипликационного фильма.

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 _____

СОДЕРЖАНИЕ

	1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	
	1.1
Цели и задачи дисциплины	
	1.2
Место дисциплины в структуре ОП ВО	
	1.3
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	
	2.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
	2.1.
Структура и организационно-методические данные дисциплины	
	2.2.
Разделы, темы дисциплины и виды занятий	
	2.3.
Содержание разделов, тем дисциплины	
	2.4.
Самостоятельная работа обучающихся	
	3.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
	3.1
Список учебной литературы	
	3.1.1.
3.1.1. Нормативные правовые документы	
	3.1.2.
3.1.2. Основная литература	
	3.1.3.
3.1.3.Дополнительная литература	

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

3.2

Электронные издания. Интернет-ресурсы

4.

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

5.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь обучающимся овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить, прежде всего, практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками поведения в современных реалиях. Сегодня в усложнившихся условиях возникли серьезные проблемы в процессе адаптации людей к изменениям, происходящим в их среде обитания. Это диктует необходимость изучения основных принципов потребительского поведения человека, а также особенностей формирования доходов и расходов в аудиовизуальной сфере (АВС). В этой связи особенно важно изучить и уметь применять на практике принципы и закономерности протекающих в организации экономических процессов, принципы работы основных финансовых институтов и финансовых инструментов.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует, среди прочего, высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и рационального использования.

Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг. Одной из таких целевых групп, для которых задача формирования практических навыков в области управления личными и семейными

финансами стоит особенно актуально, являются обучающиеся образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у обучающихся систематизированных знаний об основах управления личными финансами, функционировании предприятия (организации) аудиовизуальной сферы, методах и инструментах изучения этих явлений, способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у обучающихся экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

– формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;

– изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана, её изучение осуществляется в 7 семестре. Дисциплина должна обеспечить те знания, умения и навыки, которые позволят обучающимся лучше ориентироваться в современных экономических реалиях.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая	УК-9. Способен	УК-9.1. Знает понятийный аппарат

культура, в том числе финансовая грамотность	принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
--	---	---

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;
- способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

уметь:

- самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;
- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;
- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений;

владеть:

- основными приемами и методами анализа имеющихся данных;
- навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;

– навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

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

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов													
	Всего	В том числе по семестрам:												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–
Лекции	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–
Практический блок:	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Семинарские занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32	–
Виды промежуточной аттестации – зачет	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
ИТОГО:	часов	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	–
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–

2.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Само- стоя- тельная работа
		лекции	практ. занятия	инд. занятия	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан	8	4	–	–	4
Тема 2. Банки и их значение	8	4	–	–	4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6	–	–	4
Тема 4. Налоги	8	4	–	–	4
Тема 5. Предпринимательский 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 семестр В	66	34	–	–	32
Зачет:	6				
Общая трудоемкость:	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)				

2.3. Содержание разделов, тем дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» преподается в виде проблемных лекций с использованием иллюстративного материала.

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.

Депозит. Вкладчик. Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. Депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Кредит. Сущность кредита, его роль и функции. Кредитная сделка. Кредитная история. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК).

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и её условия.

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты, электронные деньги.

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Склонность к сбережению и её зависимость от величины денежного дохода.

Инвестиции реальные и финансовые. Физическое лицо как инвестор. Финансовые институты и финансовые инструменты. Современные фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, формирование курса ценных бумаг, инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем,

ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, валютная и фондовая биржи. Паевые инвестиционные фонды как способ инвестирования для физических лиц. Производные финансовые инструменты.

Тема 4. Налоги

Классификация и функции налогов. Сущность и цели налогообложения.

Нормативно-правовая основа налогообложения. Налоговый кодекс РФ.

Система федеральных налогов. Система региональных налогов. Система местных налогов. Виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения, налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ.

Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов.

Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам.

Налогообложение в аудиовизуальной сфере.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АВС. Малый бизнес и его функционирование в АВС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Социальный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.

Тема 7. Страхование

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.
Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными.

2.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных на занятиях и при изучении рекомендуемых источников.

Вопросы для самопроверки

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?
3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?
4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?
4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?

5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?
8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?
5. Какие виды страхования существуют в России?

6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Нормативные правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. «О Центральном банке РФ». Федеральный закон от 10.07.2002 г. № № 86-ФЗ.
4. «О банках и банковской деятельности». Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1.
5. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ.
6. «О валютном регулировании и валютном контроле». Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

3.1.2. Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, Ю.В. 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 общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова, М.В. Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021.

3.1.3. Дополнительная литература

1. Браилова О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 43 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Оплата труда персонала: Учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] /Под общ. ред. О.А. Лапшовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 330 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06670-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 412 с. – (Серия: Бакалавр и магистр.

- Академический курс). – ISBN 978-5-534-00482-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.
4. Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00375-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432142>
 5. Коноплев Б.Н. Основы кинопроизводства. – М.: Искусство, 1988.
 6. Малышев В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. – 36 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
 7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
 9. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 344 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
 10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
 11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. /Под ред. Ю.В. Криволицкого, Л.А. Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.
 12. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие / Под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволицкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности

«Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: Учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 384 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
15. Макнаб Д. Профессия: кинопродюсер /Пер. с англ./ – М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /Пер. с англ./ – М.: ГИТР.2008.

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
2. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
4. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
5. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
6. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
7. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
8. <http://www.bloomberg.com> - Информагентство «Блумберг»
9. <http://www.rbc.ru> - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
10. <http://www.gifa.ru> - Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
11. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
12. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
13. <http://вашифинансы.рф> - Европейская Банковская Ассоциация
14. <http://moneycentral.msn.com> - Персональные финансы и инвестиции
15. <http://www.ecb.int> - European Central Bank

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет, проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов подготовленных преподавателями и студентами с последующим обсуждением представленных материалов.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
3. Подготовка и презентация итогов деятельности
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

– использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;

– использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

– предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу, нормативную документацию из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося

К видам самостоятельной работы относятся:

⇒ работа над лекционным материалом;

⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;

⇒ просмотры фильмов;

⇒ работа с Интернет-ресурсами;

⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;

⇒ подготовка к зачету.

Самостоятельная работа начинается использованием «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над

лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, обучающийся имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. При конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, справочными изданиями, периодикой в дополнение к знаниям, полученным на лекциях. Дополняя при этом конспект лекций. Она должна быть направлена на поиски ответов на наиболее важные, узловые проблемы дисциплины, а также при подготовке к зачету.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы.

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное представление обучающегося об изученных вопросах.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-9.	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных	УК-9

	форм.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - 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 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"> - обучающихся может обосновать применение тех или иных методов анализа изучении конкретных личных финансовых проблем - способность самостоятельно обосновать свою точку зрения при анализе личных финансовых вопросов, опираясь на результаты анализа ситуации с применением интерактивных форм
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<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 зачета, который проходит в форме устного опроса по случайной выборке.

1.5. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.

33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.
38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

1.6. Оценивание результатов зачета

1.6.1. Критерии оценивания знаний

Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения компетенции, предусмотренной рабочей программой:

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучающийся продемонстрировал исчерпывающее знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал необходимое умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	Знать	Обучающийся продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал достаточное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
		изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Пороговый	Знать	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Недостаточны й	Знать	Обучающийся не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся не продемонстрировал умения давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

1.6.2. Оценивание результатов зачета

Оценка «**ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при достижении повышенного, базового, порогового уровней освоения компетенции.

Оценка «**НЕ ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при недостаточном уровне освоения компетенции.

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

Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СЕМИНАР
СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

Специальность

54.05.03 Графика (уровень специалитета)

Специализация

№6 Художник мультипликационного фильма

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Куинджи М.В., преподаватель, член Союза художников Москвы.

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 художественного факультета _____ В.В. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели 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	6
6. Практические занятия	13
7. Самостоятельная работа обучающегося	13
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	13
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	16
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	17
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	17
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	18
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	22

1. Целями и задачами освоения дисциплины являются:

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с развитием отечественного изобразительного искусства XX и XXI века, актуальными направлениями и жанрами изобразительного искусства, создание базы необходимых системных знаний по истории отечественной живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:

- формирование умения ориентироваться в основных направлениях и традициях русского искусства в пределах программы.
- формирование понимания взаимосвязи исторических этапов развития, культуры и искусства.
- развитие навыков анализа произведений отечественного искусства, их формы и содержания и применения результатов анализа в своей профессиональной деятельности.
- использования богатых традиций отечественного искусства в практической деятельности.
- содействие развитию профессиональных навыков в решении пластических, пространственных и графических творческих задач
- содействие развитию творческого потенциала личности.
- формирование среды профессионального общения и культуры публичной дискуссии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Семинар современного отечественного изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.03 Графика; направления подготовки Художник мультипликационного фильма и является факультативной.

Дисциплина преподаётся в IX и X семестрах.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного искусства, мастерству художника.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций:

ПК-3, ПК-7, ПК-14, ПК-16

Обучающийся в результате освоения дисциплины должен обладать следующими компетенциями:

способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов (ПК-3);

способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7);

способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино (ПК-14);

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-16)

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (X семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы		Количество часов											
		Всего	В том числе по семестрам:										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	30
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	30
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	30
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 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само - стоят . работ а	
	Лекц ии	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
<i>IX семестр</i>					
Раздел 1. Русское искусство до и после революции.					20
Тема 1.1 Введение. Цели и задачи учебной дисциплины. Русское искусство в предреволюционный период. Просмотр и анализ основных произведений и поисков новой художественной выразительности. Основные направления и объединения на рубеже XIX и XX. веков <i>Между реализмом и авангардом – вопросы формообразования. Дискуссия.</i> Продолжение традиций после 1917 года.	–	4	–	–	4
Тема 1.2. Обсуждение и анализ основных тенденций развития русского авангарда. Анализ произведений В.В. Кандинского, К.С. Малевича, П.А. Филонова, М. З. Шагала	–	4	–	–	4
Тема 1.3. Искусство первых послереволюционных лет. Комментированное чтение первоисточников. Проблема Пролеткульта. План монументальной пропаганды. Разработка новой символики. Временные памятники. Агитационно-массовое искусство. Оформление революционных праздников. Агитационный фарфор. Окна сатиры РОСТА. <i>Анализ нового изобразительного языка и его истоков в плакате.</i>	–	2	–	–	2
Тема 1.4. Романтика создания нового мира. Конструктивизм – система понятий. Доклады студентов. Новое понимание предметной среды. В.Е. Татлин – основоположник конструктивизма. Этапы развития конструктивизма. Производственное искусство. Конструктивизм в театре. Конструктивизм в полиграфии. Отречение от станковой живописи. Теория и практика. Журнал «Леф». <i>Посещение экспозиции искусства производителей в Хлебном доме ГМЗ «Царицино».</i>	–	4	–	2	4
Тема 1.5. Архитектура 20-х – начала 30-х годов. Конструктивизм, рационализм и традиционализм – 3	–	2	–	–	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само - стоят .	
	Лекц ии	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
<p>направления в молодой советской архитектуре. . 5 признаков архитектуры конструктивизма Ле Корбюзье. Обсуждение. Зарисовка планов и схем памятников архитектуры. Анализ архитектурной композиции и планировочной структуры рабочего клуба К. Мельникова. Проблема отношения к классическому наследию. А.В. Щусев, И.В. Жолтовский. Проект Дворца Советов – определение новых задач архитектуры тоталитарного государства. Анализ эстетических критериев этого неосуществлённого проекта.</p>					
<p>Тема 1.6. Станковая живопись пер. пол. 1920-х годов. Новая «мифология» в фигуративной живописи и влияние авангардных течений. Просмотр и анализ образных структур в живописи Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, К.С. Петрова-Водкина и др. Перестройка художественного образования. Первые и вторые свободные художественные мастерские. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН. ИНХУК – один из важнейших центров формирования технических концепций авангарда. Новые педагогические системы. Обсуждение.</p>	–	2	–	–	2
<p>Тема 1.7. Обсуждение поисков новой выразительности представителями творческих группировок пер. пол. 20-х годов. Неосимволизм и объединение «Маковец», группа «НОЖ», проекционисты и группа «Метод». Анализ графических произведений В. Чекрыгина.</p>	–	2	–	–	2
Раздел 2. Искусство второй половины 1920-х годов.					
14					
<p>Тема 2.1. Просмотр и обсуждение станковой живописи середины- второй половины 20-х годов. Объединения АХР(Р) и ОСТ. Сравнительный анализ содержания и методов его воплощения. Ленинградский аналог ОСТа – «Круг художников».</p>	–	4	–	–	4
<p>Тема 2.2. Выявление традиций западной и русской культуры – основы платформы общества «4 искусства». Анализ выразительности художественной формы у участников объединения живописцев: П.П. Кузнецова, М.С. Сарьяна, К. Истомина. Традиции искусства символизма. Графиков: В.А. Фаворского, А.И. Кравченко. Скульпторов: А.Т. Матвеева, В.И. Мухиной.</p>	–	2	–	–	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само - стоят .	
	Лекц ии	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Посещение дома-мастерской В.А. Фаворского.					
Тема 3.3. Посещение раздела экспозиции ГТГ, посвящённого живописи 20-х годов. Общество московских художников (ОМХ). Традиции «Бубнового валета» и развитие линии «русского сезаннизма» в творчестве П.П. Кончаловского, А.В. Лентулова, И.И. Машкова, А.В. Куприна, В.В. Рождественского, А.А. Осмёркина. Эволюция живописной манеры Р.Р. Фалька, А.Д. Древина.	–	4	–	–	4
Тема 3.4. Графика 20-х годов. Скульптура 20-х годов. Просмотр и обсуждение книжных иллюстраций М.В. Добужинского, В.А. Фаворского, А.Д. Гончарова, Д.И. Митрохина. Художники «группы 13». Ленинградская школа графики – В.В. Лебедев, В. М. Конашевич, Н.А. Тырса. Скульптурная Лениниана Н.А. Андреева. Обобщённые социальные типы И.Д. Шадра: «Рабочий», «Сеятель», «Красноармеец». «Булжник – оружие пролетариата». Раннее творчество В.И. Мухиной. Портреты С.Д. Лебедевой. Классическая традиция в творчестве А.Т. Матвеева.	–	4	–	–	4
<i>X семестр</i>					
<i>Раздел 3. Искусство периода социалистического реализма.</i>					10
Тема 3.1. Комментированное чтение первоисточников. <i>Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».</i> Показательная выставка 1932 года «Художники РСФСР за 15 лет». Создание Союза художников СССР. Выявление противоречивости метода социалистического реализма. Реальность и мифология. Канонизация тем и средств выражения. Борьба с формализмом. «Аплодисментный стиль» и его альтернатива. <i>Обсуждение персоналий в области тематической картины, портрета и пейзажа.</i>	–	2	–	2	2
Тема 3.2. Советская архитектура 30-х – 50-х годов. Генеральный план реконструкции Москвы. Московский метрополитен. <i>Зарисовка планов и схем памятников архитектуры.</i> Специфика обращения к классическим формам. Пафос. Гигантизм. Реконструкция центра Москвы. Манежная площадь.	–	4	–	4	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Само - стоят . .	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекц ии	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
<p>Гостиница «Москва». А.Я. Лангман Дом Совета Труда и Оборона в Охотном ряду. Новое здание Библиотеки им. Ленина (В.А. Шуко; В.Г. Гепфрейх). Реконструкция 1 Мещанской (ныне - Проспект Мира). Реконструкция улицы Горького (ныне - Тверская) и других магистралей. Самостоятельное посещение станций 1-ой и 2-ой очереди метрополитена (1935 и 1937-38 годы). Зарисовки. Архитекторы И.А. Фомин, А.Н. Душкин, Н.А. Ладовский, Д.Н. Чечулин. Синтез искусств в Московском метрополитене. Монументальные циклы по эскизам А. Дейнеки, Е. Лансере. <i>Обсуждение.</i></p>					
<p>Тема 3.3. Скульптура 30-х – 50-х годов. Дальнейшее развитие ленинской идеи монументальной пропаганды: И.Д. Шадр – памятник А.М. Горькому. Творчество С.Т. Коненкова. Портретная скульптура А.Т. Матвеева. Доклады студентов: Значение творчества В.И. Мухиной в развитии монументальной скульптуры. Участие в конкурсе на проект скульптурной группы для международной выставки в Париже 1937 года. Создание группы «Рабочий и колхозница». Портреты В.И. Мухиной. Послевоенная скульптура Е.В. Вучетича. Памятники историческим деятелям и великим мастерам русского искусства. Памятник Юрию Долгорукому в Москве перед зданием Моссовета (С.М. Орлов и другие). Памятник В.В. Маяковскому в Москве (А.П. Кибальников). Памятник А.С. Пушкину на площади Искусств в Ленинграде (М.К. Аникушин).</p>	–	2	–	4	2
<p>Тема 3.4. Искусство периода Великой Отечественной Войны. Обсуждение роли графики в как самого мобильного искусства, быстро откликающегося на политические события. Политический плакат. Выявление традиций 20х годов в плакатах Тоидзе, Корецкого. Окна ТАСС – традиции окон РОСТА. Сатирическая графика Кукрыниксов, Б.Е. Ефимова. Графические серии Л.Ф. Сойфертиса, Д.А. Шмаринова Обсуждение значения исторической живописи в годы войны (А.П. Бубнов, П.Д. Корин). Описание и анализ картины А.А. Дейнеки</p>	–	2	–	2	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само - стоят .	
	Лекц ии	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
«Оборона Севастополя». Новое осмысление темы войны в послевоенные годы.					
Раздел 4. Искусство 60-х – 80-х годов XX века.	–		–		16
Тема 4.1. Советская архитектура 60-х – 80-х годов. Проблема оценки архитектуры периода. Развитие массового жилищного строительства. Изменение эстетических принципов архитектуры. Борьба с излишествами. Характерные приёмы построения формы и декора. Проблема эстетизации жилой среды. Московский Дворец пионеров; Кремлёвский Дворец Съездов; проспект Калинина; здание СЭВ; гостиница Россия в Зарядье. Новые веяния 70-х. Обсуждение внимания к образному решению. Новое здание МХАТ на Тверском бульваре.		2			2
Тема 4.2. Скульптура 60-х – 80-х годов. Анализ новых форм в скульптуре. Отход от репрезентативных стереотипов. Обращение к личностным темам. Стремление к неповторимости творческих решений. <i>Доклады по персоналиям: А.Г. Пологова; Д.М. Шаховской, Н.Д. Жилинская; Д.Ю. Митлянский; О.К. Комов; Л.М. Баранов и др.</i>	–	2	–	4	2
Тема 4.3. Живопись конца 50-х – 60-х годов. «Суровый стиль». Выставка «30 лет МОСХ» 1962 – 1963 года. Противостояние традиции «аплодисментного» стиля. Романтика неприкрашенных будней. Поиск новых моральных ценностей. Обновление художественного языка. Возврат к прерванным традициям 20-х годов. П. Никонов, Н. Андронов, Т. Салахов, В. Попков, Д. Жилинский. <i>Посещение ГТГ на Крымском валу.</i> <i>Выявление традиций 20-х годов в живописи поколения шестидесятых. Сравнительный анализ средств выразительности живописи представителей «Сурового стиля» и объединения ОСТ.</i> Анализ живописного произведения «Сурового стиля». От коллективного «Сурового стиля» к индивидуальным творческим манерам.	–	4	–	6	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Само - стоят .	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекц ии	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
<p>Тема 4.4. Живопись молодых художников 70-х годов – скрытое противостояние соцреализму. Анализ произведений.</p> <p>Выставка произведений 23 московских живописцев, скульпторов и графиков 1981 года – памятная веха поколения «семидесятников».</p> <p>Произведения Т. Назаренко, О. Булгаковой, Н. Нестеровой, И. Правдина, К. Нечитайло, В. Ситникова, И. Старженецкой и др.</p> <p><i>Посещение ГТГ.</i></p> <p>Метафоричность. Личностный взгляд на историю. Попытка осознания своего места в мире. Разнообразие творческих манер. 80-е годы – активный протест: В. Сундуков, А. Кантор.</p>	–	2	–	4	2
<p>Тема 4.5. Альтернативное искусство. («Андеграунд» кон. 50-х – 80-е гг). Искусство – вещь или жест? Дискуссия. Посещение актуальных выставок в МОММА и МАММ.</p> <p>Белютинская студия. Лианозовская группа. (Е.и Л. Кропивницкие, Л. Мастеркова, О.Рабин и др. (с 1956 до середины 1970-х гг.)).</p> <p>Сер. 60-х – мастерская на Сретенском бульваре. (И. Кабаков, В. Пивоваров, В. Янкилевский, Э. Неизвестный, Ю. Соболев, Ю. Соостер и др. (с 1960 до середины 1970-х гг.)),</p> <p>«Бульдозерная выставка».</p> <p>Соцарт: Комар и Меламид. Э. Булатов.</p> <p>Фотореализм. Кинетизм и группа «Движение».</p> <p>Артефакты Франсиско Инфанте</p> <p>Соотнесённость с явлениями зарубежной культуры.</p> <p>Проблема художественного качества.</p> <p>Политизированность искусства.</p> <p>Концептуализм – вопросы изобразительности.</p> <p>Московская школа концептуализма.</p> <p>1976 г. – «Коллективные действия». А. Монастырский, И. Макаревич, Н. Алексеев.</p> <p>1982 г. – группа «Мухоморы».</p>	–	4	–	2	4
<p>Тема 4.6. Графика 60-х – 80-х годов.</p> <p>Разнообразие манер и техник Расцвет эстампа 60-х годов. Оригинальная графика. Возрождение искусства книжной графики. Посещение выставок и (или) мастерских художников</p> <p>И. Обросов. А. Бородин. Г. Захаров. И. Голицин. Д. Бисти.</p> <p>Высокое художественное качество. Большая свобода и мобильность графики в отклике на социальные изменения.</p>	–	2	–	4	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само - стоят .	
	Лекц ии	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 5. Искусство постсоветского периода.	–	2	–	4	6
<p>Тема 5.1. Искусство рубежа XX и XXI века. Разрушение системы государственного регулирования искусства. Проблема свободы и анархии. Первые шаги арт-рынка. Ярмарки «Арт-миф», становление частных галерей.</p> <p>Отличия искусства модернизма и постмодернизма в западной и русской версиях. Версии «постмодернизма» (Москва) и «неоакадемизма» (Санкт Петербург) в отечественном искусстве.</p> <p>Обсуждение проблемы уровня художественного качества. Влияние частного заказа и вкусов потребителя. Коммерциализация искусства. Влияние западных постмодернистских течений. Распространение инсталляции как особого типа образно-пространственного решения среды. Инсталляции И. Кабакова, С. и И. Копыстьянских, М. Серебрякова и др. Создание собственной инсталляции. Российский акционизм 1990–2000 от «Коллективных действий» до О. Кулика. Возрождение интереса к забытым «опальным» художникам 30-х годов.</p> <p>Доклады по книге-исследованию О. Ройтенберг «Неужели кто-то вспомнил, что мы были...Из истории художественной жизни 1925-1935», М., 2004</p>	–	4	–	6	4
Итого		64			
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		6			6
за 5-й курс	–	64	–	38	108

6. Практические занятия

Практические занятия по дисциплине включают:

- просмотры и обсуждения репродукций;
- описание и анализ произведений;
- зарисовки композиционных схем и планов;
- посещение музеев и выставочных залов;
- подготовку докладов и сообщений.

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение аналитических и критических публикаций;
- самостоятельное посещение актуальных выставок.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения текущего материала, углубленному пониманию содержания дисциплины.

Просмотры выставок, работа с критическими материалами позволяют обучающимся раскрыть особенности различных точек зрения на одно и то же произведение или явление в современном искусстве, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и творческим решениям авторов, подкрепив их определенными аргументами (личным анализом, высказываниями и оценками признанных экспертов и пр.).

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.

Основные источники:

Общие труды:

1. Алленов М.М. Русское искусство X – начала XX века: Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. – М.: Искусство, 1989.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993.
3. Ильина Т.В. История искусств: русское и советское искусство: Учеб. пособие для вузов по спец. «Журналистика». – М.: Высшая школа, 1989.
4. История русского искусства: Учебник для художественных вузов. В 2-х тт. 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1978.
5. Кашенкова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический проект, 2009.

Дополнительная литература:

- Авангард, остановленный на бегу: Альбом. Л., 1989.
- Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. Каталог выставки в ГРМ. Спб., 1994. Александр Родченко, Варвара Степанова. Будущее - единственная цель... Каталог выставки. Мюнхен, 1991.
- А. М. Родченко, В. С. Степанова / Авт. вступ. ст., сост. А. Н. Лаврентьев. М.: Книга, 1989. — (Мастера советского книжного искусства).
- АХРР: сборник воспоминаний, статей и документов. М., 1973.
- Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века, М., Галарт, 2000.
- Бобринская Е. А. Концептуализм. М., 1994.

- Бобринская Е. А. Русский авангард: Границы искусства. М., 2006. — (Очерки визуальности).
- Бобринская Е. А. Футуризм и кубофутуризм. 1910—1930. М., 2000. — (История живописи. XX век. Европа. Россия).
- Бурлюк Давид. Фрагменты из воспоминаний футуриста. СПб., 1994.
- Василий Васильевич Кандинский. 1866—1944. Живопись. Графика. Прикладное искусство. Каталог выставки в ГТГ. Л., 1989.
- Владимир Татлин. Ретроспектива. Каталог выставки в Кунстхалле. Дюссельдорф / Сост.: Волков-Ланит Л. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. М., 1968.
- Герчук Ю. Я. Искусство «оттепели» 1954—1964 // Вопросы искусствознания. 1996. № 1 (VIII). С. 49—114.
- Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги. М., 2000.
- Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Гройс Б. Русский авангард по обе стороны «Черного квадрата» // Вопросы философии, 1990, № 11.
- Дёготь Е., Русское искусство XX века, М., Трилистник, 2002 г.
- Другое искусство. Москва 1956—1976. К хронике художественной жизни. Т. 1-й. М., 1991.
- Ерофеев А. Неофициальное искусство (художники 1960-х). Вопросы искусствознания, 1993, № 4.
- Золотой век художественных объединений в России и СССР. 1920—1932. Справочник / Сост. Д. Северюхин, О. Лейкинд. СПб., 1992.
- Кабаков Илья, Гройс Борис. Диалоги (199—1994) / Общ. ред. и вступ. ст. Е. В. Петровской. М., 1999.
- Кабаков И. О «тотальной» инсталляции. Мюнхен, 1995.
- Казимир Малевич. 1878—1935. Каталог выставки. ГРМ, Ленинград - ГТГ, Москва - Стеделейк-музеум,
- Каменский А. Романтический монтаж. М., 1989.
- Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
- Кантор. А. Искусство восьмидесятых годов // Советское искусствознание 24. М., 1989.
- Кантор А. Изобразительное искусство XX века. М., 1973.
- Капланова С. Таир Салахов, М., 1967.
- Книга о Владимире Фаворском / Авт. вступ. ст. М. Алпатова; Сост. Ю. Молок. М., 1967.
- Коваленко Г. Ф. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., 1993.
- Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. М., 1989.
- Ковтун Е. Ф. П. Н. Филонов. 1883—1941. Л., 1988.
- Козлова О. Фотореализм. М., 1994.
- Колейчук В. Ф. Кинетическое искусство. М., 1994.
- Константин Степанович Мельников. Архитектура моей жизни. Творческая концепция. Творческая практика. М., 1985.
- Корин П. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. М., 1988.
- Костин В. ОСТ (Общество станковистов). Л., 1976.
- Костин В. Петров-Водкин. М., 1966.
- Крусанов А. В. Русский авангард 1907-1932. Исторический обзор. В 3 т. СПб., 1996.
- Крученых Алексей. Наш выход. К истории русского футуризма. М., 1996.
- Лазарь Маркович Лисицкий. 1890—1941. Каталог выставки произведений к столетию со дня рождения. ГТГ - музей Ван Аббе, Эйндховен (Голландия). Москва-Эйндховен, 1990.
- Лебедева В. Ольга Булгакова. М., 1990.
- Левина Т. Роберт Фальк. М., 1996.
- Лучишкин С. А. Я очень люблю жизнь. Страницы воспоминаний. М., 1988.
- Мазаев А. И. Концепция «производственного искусства» 20-х годов. Историко-критический очерк. М., 1975.

- Маковец. 1922—1926. Сборник материалов по истории объединения. М., 1994.
- Малевич Казимир. Собрание сочинений в пяти томах. М., 1995—2005.
- Михайлов А. Группировки советской архитектуры. М., 1932
- Морозов А. Н. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. М., 1995.
- Морозов А.Н. Татьяна Назаренко. М., 1988.
- Москва — Берлин. 1900—1950. Каталог выставки. Берлинская галерея, Берлин - ГМИИ им. А.С.Пушкина. Москва. 1995.
- Москва — Париж. 1900—1930. Каталог: Изобразительное искусство. Прикладное и промышленное искусство. Архитектура и градостроительство. Агитационно-массовое искусство. Плакат. Театр. Литература. Музыка. Кино. Художественная фотография. Т. 1-2. М., 1981.
- Музей в Музее. Русский авангард из коллекции Музея художественной культуры в собрании ГРМ. Каталог выставки. СПб., 1998.
- Наков А. Русский авангард. М., 1991.
- Наум Габо и конкурс на Дворец Советов. Москва, 1931 —1933. Каталог выставки, Берлинская галерея, Берлин - Музей им. Щусева, Москва. Берлин, 1993.
- Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Авт.-сост. Д. В. Сарабьянов. Тексты и коммент. Д. В. Сарабьянов и Н. А. Гурьяновой. М., 1992.
- Нонконформисты. Второй русский авангард. 1955—1988. Собрание Бар-Гера. Мепапё, 1996.
- Павел Николаевич Филонов. 1883—1941. Живопись, графика. Прикладное искусство. Каталог выставки в ГТГ. Л., 1989.
- Паперный В.З., Культура Два, М., 1997 г.
- Полет — Уход — Исчезновение. Московское концептуальное искусство. Каталог выставки. Прага- Берлин-Киль. Мюнхен, 1995.
- Поспелов Г. Бубновый валет. М., 1990.
- Поспелов Г. Русское искусство начала XX века. Судьба и облик России. М., 1999.
- Поляков В. Книги русских кубофутуристов. М., 1998.
- Пунин Н. Н. Владимир Васильевич Лебедев. Л., 1928.
- Лунин Н. Н. О Татлине. М., 1994.
- Пунин Н. Русское и советское искусство. М., 1976.
- Рабин Оскар. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж-Нью-Йорк, 1986.
- Ракитин В. Николай Суетин. М., 1998
- Родченко А. М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. М., 1982.
- Ройтенберг О. О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были. Из истории художественной жизни 1925— 1935 гг. / Сост. Т. И. Кононенко, И. А. Никифорова, В. Н. Шалабаева. М., 2004.
- Русский футуризм. Теория, практика, критика, воспоминания. Сост. В. Н. Терехина, А. П. Зименков. М., 1999.
- Сарабьянов Д. В., Автономова Н. Б. Василий Кандинский. Путь художника. Художник и время. М., 1994.
- Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX века - начала XX века. М., 1993.
- Сарабьянов Д. В. Любовь Попова. М., 1994.
- Сарабьянов Д. В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М., 1989.
- Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись и время. М., 1993.
- Светлов И. О советской скульптуре 60 - х - 80-х годов. М., 1984.
- Синий всадник / Под ред. В. Кандинского и Ф. Марка. М., 1996.
- Скульптура и время. Рабочий и колхозница. Скульптура В. И. Мухиной для павильона СССР на Международной выставке 1937 года в Париже / Авт.-сост. О. Костина. М., 1987.
- Тугендхольд Я. Искусство Октябрьской эпохи. Л., 1930
- Тупицын В. «Другое» искусство. Беседы с художниками, критиками, философами: 1980—1995. М., 1997.

- Тупицын В. Коммунальный (пост)модернизм. Русское искусство второй половины XX века. М., 1998.
- Тупицына М. Критическое оптическое. Статьи о современном русском искусстве. М., 1997.
- Удальцова Н. Жизнь русской кубистки. Дневники, Статьи, воспоминания. М., 1994.
- Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / Сост. и вступ. ст. Е. С. Левитина. М., 1986.
- Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988.
- Фальк Р. Р. Беседы об искусстве. Письма. Воспоминания о художнике. М., 1981.
- Халаминский Ю. Я. Владимир Андреевич Фаворский. М., 1964.
- Халаминский Ю. Я. Евгений Кибрик. М., 1970.
- Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн. Кн. 1. Проблемы формообразования. Мастера и течения. М., 1996.
- Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн. Кн. 2. Социальные проблемы. М., 2001.
- Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС 1920—1930. В 2 кн. Кн. 2. Факультеты. М., 2000.
- Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИИ. Комплексная архитектурно-художественная школа 1920—1930 гг. М., 1990.
- Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Книга первая. Проблемы формирования. Мастера и течения. М., 1996.
- Хан-Магомедов С. О. Творческие течения, концепции и организации советского авангарда. М., 1993—1997.
- Харджиев Н. И. Статьи об авангарде. В двух томах. М., 1997.
- Холмогорова О.В., Соцарт, М., ГАЛАРТ, 1994 г.
- Художники группы «Тринадцать». Из истории художественной жизни 1920—1930-х годов. М., 1986.
- Чегодаева М. А. Пути и итоги: русская книжная иллюстрация 1945—1980 гг. М., 1989.
- Шатских А. Казимир Малевич. М., 1996.
- Эль Лисицкий. 1890—1941. Сочинения, письма, воспоминания современников. К выставке в залах ГТГ. М., 1991.
- Энциклопедия русского авангарда: Изобразительное искусство. Архитектура / Авторы-составители В. И. Ракитин, А. Д. Сарабьянов; Научный редактор А. Д. Сарабьянов. — М.: RA, Global Expert & Service Team, 2013.
- Эфрос А. М. Мастера разных эпох. Избранные историко-художественные и критические статьи. М., 1979.
- Якимович А. К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930—1990. М., 2009.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

<http://www.russianculture.ru> - Культура России.

<http://archi.ru/> – Российский архитектурный портал посвящен истории русского зодчества и современной российской архитектуре.

[http://www.artinfo.ru/ru/](http://www.artinfo.ru/) / Банк данных современного искусства Артинфо

<https://arzamas.academy> – Образовательный сайт

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Операционная система Microsoft Window 10

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для освоения дисциплины используются учебные аудитория для практических групповых и индивидуальных занятий, оснащенные:

- проекционной техникой;
- компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками;
- мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях;

Значительным источником информации являются материалы, методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильм, библиотека ВГИК, 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 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	ПК-3; ПК-7; ПК-14; ПК-16
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПК-3; ПК-7; ПК-14; ПК-16
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПК-3; ПК-7; ПК-14; ПК-16
	<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	ПК-3; ПК-7; ПК-14; ПК-16
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> – посещение практических занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на занятиях – 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 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% занятий – 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 произведения современного отечественного искусства
	<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 осуществляется после просмотра произведений изобразительного искусства в виде репродукций или оригиналов в музеях и выставочных залах, в мастерских художников. 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.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.2. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками *«зачет»*, *«незачет»*.

Оценка *«зачет»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания критических материалов по просмотренным фильмам, умело формулирует выводы, логично и аргументировано отвечает на вопросы, демонстрирует яркие результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения эссе на выбранную им тему.

Оценка *«незачет»* – 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.

Зачет проходит посредством ответов на вопросы.

Примерный перечень вопросов:

1. Русское искусство в предреволюционный период
Основные направления и объединения на рубеже XIX и XX. Веков.
2. Анализ произведений В.В. Кандинского, К.С. Малевича, П.А. Филонова, М. З. Шагала
3. Проблема Пролеткульта. План монументальной пропаганды. Агитационно-массовое искусство. Окна сатиры РОСТА.
4. Новое понимание предметной среды. В.Е. Татлин – основоположник конструктивизма. Этапы развития конструктивизма.
5. Архитектура 20-х – начала 30-х годов.
Конструктивизм, рационализм и традиционализм – 3 направления в молодой советской архитектуре. 5 признаков архитектуры конструктивизма Ле Корбюзье.
6. Анализ архитектурной композиции и планировочной структуры рабочего клуба К. Мельникова. Проект Дворца Советов – определение новых задач архитектуры тоталитарного государства.
7. Станковая живопись пер. пол. 1920-х годов. Новая «мифология» в фигуративной живописи и влияние авангардных течений. Живопись Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, К.С. Петрова-Водкина и др.
8. Неосимволизм и объединение «Маковец», группа «НОЖ», проекционисты и группа «Метод». Анализ графических произведений В. Чекрыгина.
9. Станковая живопись середины- второй половины 20-х годов. Объединения АХР(Р) и ОСТ. Сравнительный анализ содержания и методов его воплощения. Ленинградский аналог ОСТа – «Круг художников».
10. Выявление традиций западной и русской культуры – основы платформы общества «4 искусства». Анализ выразительности художественной формы у участников объединения живописцев: П.П. Кузнецова, М.С. Сарьяна, К. Истомина. Традиции искусства

символизма: Графики: В.А. Фаворского, А.И. Кравченко; Скульпторов: А.Т. Матвеева, В.И. Мухиной.

11. Графика 20-х годов. Скульптура 20-х годов. Художники «группы 13». Ленинградская школа графики – В.В. Лебедев, В. М. Конашевич, Н.А. Тырса. Скульптурная Лениниана Н.А. Андреева. Обобщённые социальные типы И.Д. Шадр: «Рабочий», «Сеятель», «Красноармеец». «Булыжник – оружие пролетариата». Раннее творчество В.И. Мухиной. Портреты С.Д. Лебедевой.

12. Искусство периода социалистического реализма Создание Союза художников СССР. Выявление противоречивости метода социалистического реализма.

13. Советская архитектура 30-х – 50-х годов. Генеральный план реконструкции Москвы. Московский метрополитен.

14. Скульптура 30-х – 50-х годов. Дальнейшее развитие ленинской идеи монументальной пропаганды: И.Д. Шадр – памятник А.М. Горькому.

15. Искусство периода Великой Отечественной Войны. Роль графики как самого мобильного искусства, быстро откликающегося на политические события. Политический плакат.

16. Советская архитектура 60-х – 80-х годов. Проблема оценки архитектуры периода. Развитие массового жилищного строительства. Изменение эстетических принципов архитектуры. Московский Дворец пионеров; Кремлёвский Дворец Съездов; проспект Калинина; здание СЭВ; гостиница Россия в Зарядье.

17. Скульптура 60-х – 80-х годов. Анализ новых форм в скульптуре. Отход от репрезентативных стереотипов.

18. Живопись конца 50-х – 60-х годов. «Суровый стиль». Противостояние традиции «аплодисментного» стиля. Романтика неприкрашенных будней. Поиск новых моральных ценностей.

19. Живопись молодых художников 70-х годов – скрытое противостояние соцреализму. Анализ произведений.

20. Альтернативное искусство. («Андеграунд» кон. 50-х – 80-е гг). Искусство – вещь или жест?

21. Графика 60-х – 80-х годов. Разнообразие манер и техник Расцвет эстампа 60-х годов. Оригинальная графика. Возрождение искусства книжной графики.

22. Искусство рубежа XX и XXI века. Разрушение системы государственного регулирования искусства. Проблема свободы и анархии.

23. Влияние частного заказа и вкусов потребителя. Коммерциализация искусства. Влияние западных постмодернистских течений.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Семинар отечественного изобразительного искусства»

специалитета по специальности **54.05.03 Графика**

специализация программы специалитета **Художник мультипликационного фильма**

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 _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Безопасность профессиональной деятельности»

Специальность/направление – 54.05.03 Графика

(Художник мультипликационного фильма)

Квалификация/степень выпускника – специалист

Форма обучения – очная.

Москва

2024

Составитель – доцент, Донсков В.А.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО»

утвержденного приказом Министерства образования и науки

№ 1428 от 16 ноября 2016 года

по направлению подготовки 54.05.03 «Графика»

Министерства образования и науки

№ 1014 от 13 августа 2020 года.

по направлению подготовки **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения. Художник
комбинированных съемок**

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства

художника протокол № 1 от «25» сентября 2024 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ	
ГЛОССАРИЙ	5
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	6
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО	6
1.3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	6
2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1 Организационно-методические данные дисциплины	7
2.2 Содержание разделов дисциплины	8
2.2.1 Структура дисциплины	8
2.2.2 Тематический план курса	7
2.2.3 Содержание дисциплины	10
3 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
3.1 Фонды оценочных средств	16
3.2. Текущий контроль по дисциплине	16
3.3 Промежуточная аттестация по дисциплине	17
4 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	17
-Список учебной литературы	18
-Электронные издания, Интернет-ресурсы	21
-Фильмография	21
6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	21
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	22

Глоссарий

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.);

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике;

Навык – составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства;

Компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности;

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении);

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионально 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.

Примерная основная образовательная программа (ПООП).

Примерная

основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины. Примерные программы размещены на сайте ВГИКа.

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. №1428

Основная цель курса:

- Постепенное овладение спецификой искусства художественной кинематографии и профессией художника кино и телевидения;
- Знакомство с последовательностью творческого и технологического процесса создания художественного фильма и его изобразительного решения, методикой работы по авторскому сценарию в процессе создания постановочного замысла фильма режиссером, художниками, оператором и его реализацией в процессе подготовки к съемкам и непосредственно в съемочном периоде - постановке актерских сцен и их съемке. Важным моментом является воспитание художников в духе коллективного творчества, глубокого уважения к труду своих коллег, понимания координации деятельности мастеров кино в создании единого художественного произведения.

Цели и задачи дисциплины:

Цель освоения дисциплины «Техника профессиональной безопасности» - формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в области безопасности профессиональной деятельности художника анимации и компьютерной графики.

Задачи данной дисциплины:

Данная дисциплина это- профессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного и комфортного взаимодействия человека с производственной средой обитания и вопросы безопасности на съемочной

площадке. Изучением дисциплины у специалистов достигается представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защиты человека.

- **Знать:** технику безопасности профессиональной деятельности; технику безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке;
- **Уметь:** четко соблюдать технологические процессы в творчестве и на производстве;
- **Владеть:** навыками применения техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке.

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО «Графика»

Дисциплина **«Безопасность профессиональной деятельности»** относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)», специальности №6 *«Художник мультипликационного фильма»*

Цель данной дисциплины обучить профессиональным знаниям, умениям, практическим навыкам в области безопасности в профессиональной деятельности будущих специалистов

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализациям №6 *«Художник мультипликационного фильма»* в процессе освоения ООП на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке (ПСК-147).

Раздел 2. Содержание дисциплины

2.1 Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему учебному плану		
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. един. 72 часа	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		В
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	34	34
Лекции		34
Практический блок		
Самостоятельная работа	38	38
Практические задания		
Форма итогового контроля		
Всего	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы,				
			в том числе				
лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные				
В	Раздел I. Общие требования и правила	44	20				24
В	Раздел II. Техника безопасности в павильоне	70	14				14

	Итого по дисциплине :		34				44
	Часов	72 ч.					
	Зач.единиц	2 ЗЕТ					

2.2. Тематическое план курса

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции	Инд.	Практ.	Самостоятельная	Всего часов по теме
Тема 1. Общие требования техники профессиональной безопасности ручного и машинного.	4			4	8
Тема 2. Правила работы со спецоборудованием и средства индивидуальной защиты	4			4	8
Тема 3. Правила работы с химикатами, правила безопасной работы с острыми и режущими инструментами.	2			6	8
Тема 4. Правила технической эксплуатации оборудования.	4			6	10
Тема 5. Действия в аварийных ситуациях. Оказание первой помощи.	4			6	10
Тема 6. Ответственность за нарушение техники безопасности. Характеристика опасных и вредных факторов среды обитания.	2			4	6
Тема 7 Физиологическое воздействие на человека опасных и вредных факторов в производственных условиях.	4			4	8

Тема 8. Методы и средства повышения безопасности технологических процессов в условиях исполнительских работ.	4			4	8
Тема 9. Электробезопасность, противопожарная безопасность	4			4	8
Тема 10. Характеристики чрезвычайных ситуаций, экобиозащитная техника.	2			4	6
ИТОГО:	34			38	72

Теоретический блок

Тема 1. Общие требования техники профессиональной безопасности ручного и машинного Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе

Тема 2. Правила работы со спецоборудованием и средства индивидуальной защиты Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.

Тема 3. Правила работы с химикатами, правила безопасной работы с острыми и режущими инструментами. Безопасная организация и содержание рабочего места.

Тема 4. Правила технической эксплуатации оборудования. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты)

Тема 5. Действия в аварийных ситуациях. Оказание первой помощи
Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации.

Тема 6. Ответственность за нарушение техники безопасности.
Характеристика опасных и вредных факторов среды обитания.

Тема 7. Физиологическое воздействие на человека опасных и вредных факторов в производственных условиях.

Тема 8. Методы и средства повышения безопасности технологических процессов в условиях исполнительских работ.
Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров.

Тема 9. Электробезопасность, противопожарная безопасность

Тема 10. Характеристики чрезвычайных ситуаций, экобиозащитная техника.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это работа студента, которую студент осуществляет самостоятельно под контролем преподавателя. Для данной дисциплины самостоятельная работа состоит в чтении специализированной литературы по технике профессиональной безопасности, изучения закона об охране труда.

Раздел 3. Формы контроля по дисциплине.

3.1 Фонды оценочных средств

Формой контроля по дисциплине является зачет, проводимый после V семестра.

В критерии оценки при сдаче зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Оценка «зачтено» ставится за

-полный грамотный ответ.

- требующий уточнения по одному из вопросов,
- при наличии одного-двух недочетов,
- если допущена одна негрубая ошибка.
- требующий уточнения по всем вопросам билета,
- за допущенную грубую ошибку,
- при наличии более двух недочетов.

Оценка «не зачтено» ставится за:

- неправильные ответы на два вопроса билета,
- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлена положительная оценка.

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

- технологическая карта изучения дисциплины:

Форма контроля	Минимальное количество баллов для аттестации	Максимальное количество баллов для аттестации
Присутствие на лекциях	25	40
Присутствие и участие в практических занятиях	25	40
Выполнение самостоятельной работы	15	20
ИТОГО	65	100

3.2 Текущий контроль по дисциплине

Организация текущего контроля

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.3 Промежуточная аттестация.

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в форме опроса. Зачетная оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому. Список вопросов для подготовки к зачету соответствует перечню тем лекционных

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.

Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.

Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

С.Соловьев, Начало.«То да сё...» Книга 1-ая Глава о художнике А.Т. Борисове стр.350 Из книги 2-ой «Ничего, что я куру»

Справочник кинооператора Издательство ВГИК , Форматы и размеры кинокадра

Справочник кинооператора 2001г. Издание ВГИК см.форматы и размера кинокадра (т.2)

Дополнительная литература:

Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.

- Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
- Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.
- О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.
- Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.
- Художники театра и кино. Альбом. М., Сов., художник, 1975.
- Галаджева Г. Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.
- Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.
- Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов. художник, 1965.
- Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В. Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е. П. Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.
- Громов Е., Алимов С. А. Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша. Сост. И. Е. Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф. Воспоминания художника. М., Глава «Автобиография»

- Исаева К.Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.
- Формирование изобразительной культуры художника кино.Сб. научных трудов.
М., ВГИК, 1984.
- Головня А.Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р.Некоторые проблемы изобразительного решения современного
фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А.Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С.Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.
- Эйзенштейн С.Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г.Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.
- Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет»,
М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки».
Вып.1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М.,
Искусство, 1958.
- Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова,
Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)

Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой, М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).

Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.

Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.

Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .

Зайцева Л.Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.

Мочиллов Ю.Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.

Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982

Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.

Крамской И.Письма, в 2- х тт, М., Искусство, 1965.

Репин И.Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960

Суриков В.Письма. Л, Искусство, 1977

Ван Гог В.Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966

Делакруа Э.Дневник. М., Искусство, 1950

Станиславский К.Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962

Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

- Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtm](http://en/1800/index.shtm)

<https://costume-history.livejournal.com/>

- Фильмография

Абдрашитов А.

А.Толкачев «Слуга»

Абдрашитов А.

А.Толкачев «Время танцора»

Александров Г.	А.Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А.Уткин «Встреча на Эльбе».
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»

Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»
Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»
Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен»	
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.
	Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с
	Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибириада».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»

Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»

Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»

Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»

П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для чтения лекций по дисциплинам «Мастерство художника кино и телевидения» и «Мастерство художника комбинированных съемок» и курсовых работ разных лет.

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские - 1
3. Столы для студентов двухместные – 20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная – 1
6. Шторы для затемнения - 2
7. Телевизор - 1
8. Видеомагнитофон - 1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека
11. Просмотровые залы
12. Учебно-методический кабинет

13. Папки для хранения эскизов

6. Методические указания обучающимся

При подготовке к практическим 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 практических 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 практическому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Проработать вопросы практического занятия;
4. Выполнить домашнее задание.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С. А. Герасимова**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технологии в искусстве»

Специальность

54.05.03 Графика

Специализация

Художник мультипликационного фильма.

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: Преподаватель Зайцева Н.Е.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.03 Графика, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 1013 от 13 августа 2020 года.

по специальности **54.05.03 Графика**
по специализации **Художник мультипликационного фильма**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств.

Протокол № 11 от «03» июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ 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

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.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический раздел.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Графика».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
Раздел 2. Структура и содержание дисциплины.....	6
2.1 Структура и организационно методические данные дисциплины.	6
2.2 Содержание разделов дисциплины.....	7
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	7
2.2.2 Содержание дисциплины.....	8
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	16
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
3.1 Список литературы.....	16
3.1.1.Основная литература:.....	17
3.1.2 Дополнительная литература:.....	17
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	20
3.3 Фильмография.....	20
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	26
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины....	26

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. №1428:

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Графика».

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла ФТД «Факультативы»

Данная дисциплина призвано сориентировать будущих специалистов в области кино и телевидения в многообразии современных технологий аудиовизуального и других видов искусств. Разделы данного комплекса посвящены истории технологий в кино-, теле- и рекламном производстве. Также рассматривает историю самых современных из существующих медиа, таких как интернет и цифровые технологии. Все вышеперечисленные пункты являются составными частями современной медиакультуры и обязательны для подготовки специалистов работающих в данной области

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник мультипликационного фильма»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

ПК-2 способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;

ПК-11 способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино.

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоёмкость дисциплины	2 зач.ед. 72 часа			
Вид учебной работы	Количество работ			
	Всего по плану	В том числе по семестрам		
		3	4	
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	62	34	28	
лекции		16	14	
Индивидуальные занятия				
Практические и семинарные занятия		18	14	
Самостоятельная работа		2	8	
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками		2	8	
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проект, эссе, реферата и др.				
Форма итогового контроля				Зачет
Всего		36	36	

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
			лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные	
3	Раздел I. Доцифровые технологии в киноискусстве	18	9	9			
3	Раздел II. Цифровые технологии в киноискусстве	18	7	9			2
4	Раздел III. Влияние технологий на развитие других искусств в т.ч. экранных.	20	8	8			4
4	Раздел IV. Современные виды искусств. Медиакультура	16	6	6			4
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ	30	32			10

2.2 Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения *			
	Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
	Лекции	Практ.	Самостоятельная работа	Всего
Сем.		часов по теме		
Доцифровые технологии.				

1	Альфред Кларк, Жорж Мельес. Ранние технологии в кинопроизводстве	1	1		2
2	Влияние киноавангарда на развитие технологий.	1	1		2
3	Развитие технологий на службе коммерческого кино.	1	1		2
4	Кино начала 40-х.	1	1		2
5	Развитие технологий в отечественном кино.	1	1		2
6	Кинофантастика 50-х.	1	1		2
7	П. Клушанцев. Методы комбинирования кадров.	1	1		2
8	Эстетические и технологические аспекты кино "пограничного" периода.	1	1		2
9	С. Кубрик. Космическая Одиссея 2001.	1	1		2
Цифровые технологии в кино					
10	Дж. Лукас. "Звездные войны." Дж. Дайсктра и система motion control.	1	1		2
11	Концепт-арт и цифровые технологии.	1	1		2
12	Первые опыты широкого использования цифровых технологий в кинематографе	1	1		2
13	Научно-популярный авангард. В. Кобрина.	1	1		2
14	Новая изобразительная эстетика. Цифровой персонаж.	1	1		2
15	От "Утомленные солнцем" до "Притяжения". Жизнь отечественного кино в эпоху компьютерных технологий	1	2		3
16	Смещение аналоговых и цифровых технологий в современном киноискусстве.	1	2		3
Влияние технологий на развитие других искусств в т.ч. экранных					
17	Реклама- один из древнейших видов медиа.	1	1	1	3
18	Плакатная культура. От летучего листка до А.Мухи и Т.Лотрека.	1	1	1	3
19	Российский плакат начала 20 века.	1	1	1	3
20	Советский плакат	1	1	1	3
21	Современная телереклама как вид аудиовизуального искусства.	2	2		4
22	Музыкальный клип. История, эстетика, технологии.	2	2		4
Современные виды искусств. Медиакультура					
23	Цифровые технологии как повод для новых видов искусств.	1	1		2
24	Интерактивность- новая эстетика.	2	2	2	6
25	Интернет. Трансформация существующих видов аудиовизуального	3	3	2	8

искусства и появление новых видов. От создания сети до трансформации в площадку для творчества.				
Всего:	30	32	10	72

2.2.2 Содержание дисциплины

Теоретический блок

Представлен лекционными занятиями по предложенным темам:

Тема 1 Альфред Кларк, Жорж Мельес. Ранние технологии в кинопроизводстве.

Ранние эксперименты Ж. Мельеса, (multiple exposures, time-lapse Photography, dissolves, и ручной painted color). «Путешествие на луну» (комбинация игры актеров и анимации, и также компоузинг миниатюры и эффект от применения matte painting).

Тема 2 Влияние киноавангарда на развитие технологий.

Эксперименты с изобразительной эстетикой: киноимпрессионистов, киноэкспрессионистов и других представителей киноавангарда. Эстетика изображения эмоционального через визуально-выразительное.

Тема 3 Развитие технологий на службе коммерческого кино.

Коммерческое кино 20-30 годов. Фильмы Ф. Ланга. Смещение анимации и кино от У. Маккейна до У. О'Брайена. Технология оптического принтера.

Тема 4 Кино начала 40-х.

Цвет в кино. Предпосылки. Новые творческие возможности. Разработки студии Technicolor.

Тема 5 Развитие технологий в отечественном кино.

Рассматриваются технологически сложные фильмы отечественного кино, созданные А. Птушко («Путешествие Гулливера», «Илья Муромец»)

Тема 6 Кинофантастика 50-х.

Конкуренция с телевидением. Зрелищность. Широкоформатное и стереоизображение. Фантастический жанр.

Тема 7 П. Клушанцев. Методы комбинирования кадров.

Космос в научно-популярном кино. Павел Клушанцев и его «Планета бурь».

Тема 8 Эстетические и технологические аспекты кино "пограничного" периода.

Тема 9 С. Кубрик. Космическая Одиссея 2001.

Создание зрелищного аудиовизуального произведения средствами аналогового кино. Детализированные макеты, использование рир-проекции и фронт-проекции.

Тема 10 Дж. Лукас. "Звездные войны." Дж. Дайкстра и система motion control.

1977г. в индустрии спецэффектов, Star Wars, Джон Дайкстра-супервайзер VFX, "Dykstraflex",

Тема 11 Концепт-арт и цифровые технологии.

- Blade runner. Авторский подход к созданию среды. Ретрофикацию натуральных объектов. Промышленный дизайн в концепт-арте.
- Тема 12 Первые опыты широкого использования цифровых технологий в кинематографе. (Титаник Дж. Кэмерона. Поэпизодный разбор фильма с анализом использованных технологий)
- Тема 13 Научно-популярный авангард. В. Кобрина.
- Тема 14 Новая изобразительная эстетика. Цифровой персонаж. (Гуманизм и антигуманизм. Анализ фильмов «Властелин колец», «Кинг-Конг», «Аватар» и «Хоббит».)
- Тема 15 От "Утомленные солнцем" до "Притяжения". Жизнь отечественного кино в эпоху компьютерных технологий
- Тема 16 Смещение аналоговых и цифровых технологий в современном киноискусстве. Анализ нескольких фильмов «Начало», «Обливион», «Темный рыцарь». Зачем используются аналоговые технологии в современном кино.
- Тема 17 Реклама- один из древнейших видов медиа. (история возникновения рекламы, реклама, как часть уличной культуры: «Крики Лондона», «Крики Парижа». Реклама в печатных изданиях.)
- Тема 18 Плакатная культура. От летучего листка до А.Мухи и Т.Лотрека.
- Тема 19 Российский плакат начала 20 века.
- Тема 20 Советский плакат
- Тема 21 Современная телереклама как вид аудиовизуального искусства. Специфика современной рекламы. Трансформация рекламных компаний, взаимодействие со сменой эстетически и технологических парадигм.
- Тема 22 Музыкальный клип. История, эстетика, технологии.
- Тема 23 Цифровые технологии как повод для новых видов искусств.
- Тема 24 Интерактивность- новая эстетика.
- Тема 25 Интернет. Трансформация существующих видов аудиовизуального искусства и появление новых видов. От создания сети до трансформации в площадку для творчества.

Практический блок:

Представлен просмотром и обсуждением визуальных и аудиовизуальных материалов по темам.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1.Основная литература:

- Артюшин, Л. Ф. Справочник кинооператора : справочное издание / Под. общ. ред. Л.Ф.Артюшина. - М. : ВГИК, 1999. - 256 с.
- 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.
- Елисеева, Е. А. Художественное пространство в отечественных игровых фильмах XX века : монография / Е. А. Елисеева. - М. : Старклайт, 2012. - 352 с
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
- Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
- Толкачёв, А. Н. 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография / А.Н Толкачёв. - М. : ВГИК, 2013. - 232 с.

3.1.2 Дополнительная литература:

- Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
- Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
- Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.
- О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.
- Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.

- Художники театра и кино. Альбом. М., Сов., художник, 1975.
- Галаджева Г. Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.
- Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.
- Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов. художник, 1965.
- Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В. Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е. П. Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.
- Громов Е., Алимов С. А. Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша. Сост. И. Е. Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф. Воспоминания художника. М., Глава «Автобиография»
- Исаева К. Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.
- Формирование изобразительной культуры художника кино. Сб. научных трудов. М., ВГИК, 1984.
- Головня А. Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.
- Эйзенштейн С. Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г. Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.

- Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет»,
М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки».
Вып.1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М.,
Искусство, 1958.
- Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова,
Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)
- Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой,
М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).
- Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.
- Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.
- Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .
- Зайцева Л.Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.
- Мочиллов Ю.Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.
- Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982
- Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.
- Крамской И.Письма, в 2- х тт, М., Искусство, 1965.
- Репин И.Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960
- Суриков В.Письма. Л, Искусство, 1977

Ван Гог В. Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966
Делакруа Э. Дневник. М., Искусство, 1950
Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962
Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtml](http://en/1800/index.shtml)

<https://costume-history.livejournal.com/>

3.3 Фильмография

Абдрашитов А.	А.Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А.	А.Толкачев «Время танцора»
Александров Г.	А.Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А.Уткин «Встреча на Эльбе».
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»

Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»
Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»
Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»

Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э. вход воспрещен»	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М. Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибиряда».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»

Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»

Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»

Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем..

Нет данных

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплине «Технологии в искусстве».

- 1.Столы преподавательские - 1
- 2.Стулья преподавательские -1
- 3.Столы для студентов двухместные –20
- 4.Стулья для студентов – 40
- 5.Доска аудиторная– 1
- 6.Шторы для затемнения-2
- 7.Телевизор -1
- 8.Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1
- 9.ИЗО кабинет
- 10.Библиотека

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Технологии в искусстве**

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.	ПК-2; ПК-11	
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"> - лекционные занятия, направленные на формирование базы знаний о технологических аспектах визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств - ведение конспекта лекций, 	ПК-2; ПК-11
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению вопросов технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств - участие в дискуссии по вопросам технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств 	ПК-2; ПК-11
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации теоретических вопросов технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств - оценка активности участия в дискуссии по вопросам технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств 	ПК-2; ПК-11
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - наличие конспекта лекций
	<u>Этап 2:</u>	- теоретическое обоснование позиции по

	Формирование навыков практического использования знаний	проблемному вопросу технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - наличие конспекта лекций - степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - ведение конспекта лекций - активное участие в обсуждении теоретических технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка вопросов технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств, сделанная 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 проблемные ситуации в вопросах технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- явка на 90% и более лекционных занятий - представлены конспекты лекций - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по вопросам технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств.

		-Зачет
--	--	--------

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	ПК-2;	Обсуждения Творческое задание Зачет
	ПК-11	Обсуждения Творческое задание Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Просмотры фильмов: декорационные технологии» 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 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 художника кино и телевидения.

Творческое задание

Направлено на развитие у студента способности к самостоятельному анализу явлений искусства, через призму технологического прогресса. Состоит в самостоятельном анализе, используемых технологий, в двух (или более) фильмов (по выбору студента), относящихся к одному периоду времени и жанру, оформленному в виде презентации и (или) письменной работы, которую студент представляет на занятии и по поводу которой проводится круглый стол с обсуждением проблем сопоставления.

Зачет.

Проходит в форме собеседования по темам дисциплины.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*

Оценка *«зачтено»* выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Просмотры фильмов: декорационные технологии» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка *«зачтено»* основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка *«не зачтено»* выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует творческую инициативу

Оценка *«не зачтено»* - 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 (Зачета)

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* выставляется студенту, продемонстрировавшему 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, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка *«не зачтено»* 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 тематики обсуждений.

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 – 54.05.03 Графика

Специализация № 6 «Художник мультипликационного фильма»

Форма обучения – очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета).

Разработчик: Коварский А.Г., зав. кафедрой

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В.Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

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

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 здоровья 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 54.05.03 Графика (специализация №6 «Художник мультипликационного фильма») относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается во 2-м семестре.

Дисциплина формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. На ее основе преподается дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (2-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:	28	–	–	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	28	–	28	–	–	–	–	–	–
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	28	–	28	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	38	–	38	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	–	6	–	–	–	–	–	–
ИТОГО:									
акад. час.	72	–	72	–	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость									
з.е.	2	–	2	–	–	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 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	–	4	–	6	10
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	–	4	–	6	10
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	–	4	–	6	10
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	–	4	–	6	10
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	–	6	–	8	14
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	–	28	–	38	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	ОК-8
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	ОК-8
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности	ОК-8
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества общей физической подготовки – оценка активности и эффективности участия в практических занятиях – выполнение контрольных нормативов – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по теме реферата	ОК-8
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов, – сбор и анализ материалов для написания реферата
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – теоретическое обоснование позиции по теме реферата – способность аргументировать свою точку зрения
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по выполнению практических заданий и контрольных нормативов – успешность выполнения контрольных нормативов – успешность написания реферата

4. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации		
<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– 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 **54.05.03 Графика**

специализация программы специалитета № 6 «Художник мультипликационного
фильма»

на 20 ____ /20 ____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 1.1.....;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 2.1.....;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 3.1.....;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Заведующий кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____

А.Г. Коварский
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»**

Специальность
54.05.03 Графика

Квалификация выпускника
Художник мультипликационного фильма

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 № 1013 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

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 художественного факультета _____ В.В. Архипов

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).....	7
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	8
6. Лабораторный практикум.....	17
8. Самостоятельная работа студентов.....	18
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).....	50
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 в 3-ем и 4-ом семестре. Объем дисциплины - 3 з.е., что составляет 108 акад. ч. или 81 астр.ч.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении других общеобразовательных дисциплин, в особенности – эстетики, культурологии, психологии и педагогики, психологии восприятия, правоведения, социологии, философии искусства, основ государственной культурной политики. Общий курс философии является также методологической базой для изучения ряда дисциплин профессионального цикла, в том числе киноведческих.

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

Обучение должно способствовать получению следующих универсальных компетенций (УК):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 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, аргументировано 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	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного		

<p>реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>выполнения порученной работы.</p> <p>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.</p> <p>УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.</p> <p>УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата.</p> <p>УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков</p>
---	--

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед., 108 ак. час. (81 астр. час)									
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов							
		В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
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					36	36		

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем	Общая трудоем	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия.	Самостоя

		количество (в ч.)	в том числе		теоретическая работа
			Лекции	Семинары	
1	Что такое философия? Основные философские категории	4	4		
2	Основные философские школы античности	14	14		2
3	Философия Средневековья	2	2		
4	Философия Возрождения	2	2		
5	Философия Нового времени	6	6		
6	Философия в век Просвещения	2	2		
7	Немецкая классическая философия	6	6		
8	Европейская философия после Гегеля	4	4		
9	Марксизм и марксистская традиция	4	4		2
10	Философия в России	4	4		2
11	Современная зарубежная философия	6	6		
12	Философия познания	2	2		
13	Человек, его деятельность и сознание	6	4		
14	Философское понимание общества и истории	6	4		2
	Контроль	Экз. (36)			
	Итого	108	64		8

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Компетенции, связанные со способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, со способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни, 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, анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(ий)	Наименование тем дисциплины	Содержание
УК-1 УК-6	Тема 1. Что такое	Мироощущение, мировосприятие, мировоззрение. Исторический характер мировоззрения. Особенности мифологического мышления. Картина мира в

	<p>философия? Основные философские категории</p>	<p>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>
<p>УК-1 УК-6</p>	<p>Тема 2. Основные философские школы античности.</p>	<p>Культурно-исторические предпосылки зарождения философии. Предфилософия и философия. Философия в древнем Китае и Индии.</p> <p>Греческая цивилизация, специфика ее духовной культуры и философской мысли. Периодизация античной философии. Семь мудрецов. Влияние мифологии на представления о Космосе. Порядок космоса как предмет философской рефлексии. Философия Милетской школы. Стихийный материализм, концепция первосубстанции и ее рациональный смысл. Пифагорейцы. Число в философии пифагорейцев. Учение Гераклита о Логосе. «Все течет, все изменяется»: зарождение диалектики как способа мыслить мир. Элейская школа. Постановка проблемы бытия: Парменид. Осмысление движения в апориях Зенона. Разрешение противоречий единого и многого, теоретическая реконструкция изменчивости. Плюралистические концепции. Атомизм</p>

		<p>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	Тема 3. Философия Средневековья	<p>Афины и Иерусалим: противоречия и поиски синтеза. Библейские сюжеты в трактовке Филона Александрийского. Христианство и его отношение к античной культуре. Христианство как государственная религия. Борьба с язычеством и ересями. Апологетика и патристика. Роль патристики в обосновании западноевропейской философии. Восточная и Западная патристика: различия в типах мышления. Ориген и Тертуллиан. Каппадокийская школа. Философские идеи Аврелия Августина. Проблематика личности и личного выбора, учение о Граде земном и Граде небесном, философский анализ категории времени. Средневековая модель отношений между религией и философией. Судьбы философской образованности в эпоху крушения Римской империи и возникновения на их месте «варварских» королевств. «Учитель Средневековья» – Северин Боэций.</p> <p>Схоластика. Особенности схоластического философствования. Основные проблемы схоластики. Природа как творение Бога. Душа и тело. Проблема свободы воли. Фома Аквинский и его учение о Сущности и Существовании. Идея гармонии Веры и Знания. Исторические этапы развития схоластики. Монастыри и университеты. Влияние арабской философии на европейскую. Спор об универсалиях: реалисты и номиналисты. Абельяр, Альберт Великий Ансельм Кентерберийский, Росцелин. Богословско-философский синтез Фомы Аквинского. Споры паламитов с варлаамитами в Византии. Кризис схоластики и «вторая схоластика». Ф. Суарес. Историческая роль схоластики и ее оценки.</p>
УК-1 УК-6	Тема 4. Философия Возрождения	<p>Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму. Формирование философских предпосылок классической науки в философии эпохи Возрождения. Критика схоластики. Николай Кузанский об «ученом незнании». Учение Николая Кузанского об Абсолютном Минимуме и Максимуме. Коперниканская революция во взглядах на Универсум. Бесконечность миров (Дж. Бруно).</p> <p>Идеалы гуманизма в творчестве Микеланджело Буонаротти, Франческо Петрарки, Джованни Бокаччо, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери. Представления об идеальном устройстве человеческого общества в</p>

		<p>"Утопии" Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Политическая философия Н. Макиавелли, рациональный анализ политических устремлений и механизмов власти. Критика Пико делла Мирандола притязаний католической церкви на светскую власть. Мишель Монтень и его скептицизм. "Опыты". Философия и наука в творчестве Г. Галилея. Возрождение и Реформация.</p>
УК-1 УК-6	Тема 5. Философия Нового времени	<p>Переход от традиционного общества к современному. Модернити и модернизация. Эпоха Великих географических открытий и новые образы пространства. Городская культура раннего капитализма. Мануфактуры. Деятельный человек и его потребности. Мироощущение барокко. «Фаустовский» человек и фаустовская этика. Становление новоевропейской науки и роль философии в этом процессе. Научное познание как центральная проблема философии. Механистическая картина мира.</p> <p>Рационализм и эмпиризм. Ф. Бэкон и формирование философской традиции эмпиризма. «Светоносный» и «плодоносный» опыт. Учение Ф. Бэкона об «идолах», мешающих познанию. Развитие теории «двойственной истины». Индукция как ведущий метод познания. Переосмысление понятия знания: знание – сила. «Великое восстановление наук» и «Новый Органон».</p> <p>Становление философской традиции рационализма. Р. Декарт как философ 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. Трактовка причинности и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I.</p>
УК-1 УК-6	Тема 6. Философия в век Просвещения	<p>Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей. Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие</p>

		<p>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	Тема 7. Немецкая классическая философия	<p>Социально-экономические и культурно-исторические предпосылки возникновения немецкой классической философии. И. Кант как родоначальник немецкой классической философии. Докритический и критический периоды его творчества. Космогоническая гипотеза Канта-Лапласа. Влияние субъективного идеализма Д. Беркли и Д. Юма на формирование философии И. Канта. Познание как взаимодействие субъекта и объекта. Явление и сущность. «Вещь в себе». Продуктивное воображение; разум и рассудок. Агностицизм как теоретическая позиция. Этическое учение И. Канта. Категорический императив как основа этики. Критика способности суждения, аналитика прекрасного и возвышенного. Религия в пределах только разума. Представления Канта о будущем устройстве человечества, идея всемирного гражданского состояния.</p> <p>Развитие идеи познавательной активности субъекта в философии И.-Г. Фихте и Ф. Шеллинга. Шеллинг и романтизм. Философские идеи романтиков.</p> <p>Философия Г.В.Ф. Гегеля как вершина немецкой классической философии. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. Основные философские произведения Г.В.Ф. Гегеля: "Феноменология духа", "Наука логики", "Философия права" и др. Разработка основных философских категорий: бытие, сущность, понятие, свобода и необходимость, противоположность. Законы диалектики. Гегелевская философия истории: Дух народа и мировой дух. Народы и исторические личности. «Ирония истории». История как прогресс в сознании свободы и как смена культурно-исторических миров. Историческая диалектика духовной</p>

		жизни: искусство, религия, философия.
УК-1 УК-6	Тема 8. Европейская философия после Гегеля	<p>Разочарование в умозрительном панлогизме; основные направления критики идеалистической метафизики Гегеля.</p> <p>Формирование сциентистской ориентации в философии. Позитивизм. Три стадии умственного развития человечества по О. Конту. Наука и философия с точки зрения позитивизма. Историческая эволюция позитивизма. Позитивистские тенденции в общественном сознании.</p> <p>Иррационализм в его отношении к немецкой классической философии. А. Шопенгауер: Мировая воля как альтернатива Мировому разуму. Критика научного познания, наука и искусство. Этический пессимизм Шопенгауера.</p> <p>Экзистенциальная философия С. Кьеркегора. Кьеркегор как критик Гегеля. Эстетический, этический и религиозный человек у Кьеркегора.</p> <p>Разложение гегелевской школы. Младогегельянцы. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Реалистическая интерпретация гегелевской диалектики у А.И. Герцена.</p> <p>Ф. Ницше. Р. Вагнер и А. Шопенгауер в философской биографии Ницше. Анализ античной культуры в произведениях Ницше, критика им сократовского рационализма. Научный рассудок и миф. Воля к власти как проявление высшего напряжения жизненных сил. Переоценка всех ценностей, отношение к христианству и христианской морали. «Бог умер». Образ сверхчеловека у Ницше. Ницше как критик культуры. Историческая роль Ницше, дискуссии вокруг его наследия.</p>
УК-1 УК-6	Тема 9. Марксизм и марксистская традиция	<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,</p>

		<p>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>
УК-1 УК-6	Тема 10. Философия в России	<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. Историсофия П.Я. Чаадаева. "Философические письма", "Апология сумасшедшего". Оценка чаадаевской концепции российской истории А.С. Пушкиным. Интеллектуальное соперничество «славянофилов» и «западников». Философское осмысление святоотеческой традиции. Критика одностороннего рационализма Запада и попытки обоснования альтернативной концепции познания. Философия всемирной истории А.С. Хомякова: «иранство» и «кушитство». Отношение славянофилов к Европе. Своеобразные черты России в интерпретации славянофилов, их исторический идеал и постановка задач на будущее. Концепт соборности.</p> <p>Революционный социализм в России. Философские взгляды А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева. Народничество. «Субъективная социология» народников, их представления об историческом процессе. Философия русского классического либерализма: Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин.</p>

		<p>Достоевский как художник и философ. Проблема свободы и «своеволия». Иррациональный характер свободы у Достоевского. Философская антропология «предельных состояний», Достоевский как предшественник экзистенциализма. Тема всемирной отзывчивости русской души у Достоевского. Русское как вселенское. Почвенничество Достоевского, его отношение к социализму. Достоевский как христианский мыслитель.</p> <p>Представления о будущем России во взглядах русских консерваторов пореформенной эпохи. Органицизм в понимании общественного развития. Формирование цивилизационной модели истории в теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Закон «триединого процесса развития» К. Леонтьева, эстетизация «цветущей сложности». «Византизм» К. Леонтьева как философская и политическая позиция.</p> <p>Вл. Соловьев: софиология и концепция всеединства. Критика отвлеченного рационализма западной философии. «Русская идея» в интерпретации Вл. Соловьева. Утопическое учение о всемирной теократии.</p> <p>Философские и нравственные идеи в творчестве Л.Н. Толстого.</p> <p>Русская философия «серебряного века». Путь от марксизма к идеализму. «Вехи» и веховская концепция русской философии. «Русская идея» в творчестве С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, В.Ф. Эрн, С.Л. Франка, И.А. Ильина и др. Поиски религиозного единства жизни, концепции ритмической смены типов культуры. Проблема своеобразия русского философского мышления. Осмысление трагического опыта русской революции.</p> <p>Евразийство и евразийцы. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский и др. Переосмысление российской идентичности. 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. Идеиное наследие русской философии и современное российское общество. Русская философия и искусство</p>
УК-1 УК-6	Тема 11. Современная зарубежная философия	<p>Классическая и неклассическая западная философия конца XIX – начала XX века. Культ научно-технического разума и его критики. Сциентизм и антисциентизм. Проблема методологии гуманитарных наук.</p> <p>Неокантианство. Неокантианская концепция рациональности. Радикализация кантовского априоризма, отказ от понятия вещи-в-себе. наука как конструирование реальности. Науки о природе и науки о духе. Теория символических форм.</p> <p>Критический пересмотр интеллектуальной направленности западной философии во второй половине XIX века и на рубеже XIX и XX столетий. «Философия жизни»: Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер, А. Бергсон. Полемика философии жизни с наукой и философией рационализма. Разочарование в классическом европоцентризме и европейском прогрессизме, разработка альтернативных им концепций с использованием методологии цивилизационного подхода к истории (О. Шпенглер).</p> <p>Проблема психологических механизмов иррационального. Учение З. Фрейда. Понятие коллективного бессознательного у Юнга. Фрейдистская и</p>

		<p>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>
УК-1 УК-6	Тема 12. Философия познания	<p>Познание мира как философская проблема. Познание, творчество, практика. Философия как теория познания. Познавательные способности человека. Многообразие форм познавательной деятельности. Социальная обусловленность познания.</p> <p>Донаучные способы познания мира. Наука как форма теоретического отражения объективной реальности. Проблема научного метода. Понимание и объяснение. Познавательные установки науки и критерии научности, интенция объективности. Знание и мнение, вера и убеждения. Наука как специализированная форма познания. Институциональный аспект науки. Философия и методологические проблемы науки. Философская рефлексия в науке XX века: А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, Н. Бор, И.Р. Пригожин. Объективно-рациональный и ценностный подход к осмыслению действительности. Структура научного познания. Эмпирическое и теоретическое. Основные уровни и формы научного знания: факты, законы, проблемы, идеи,</p>

		<p>гипотезы, теории, парадигмы, научная картина мира. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и техника. Научное знание и художественная правда.</p> <p>Чувственная и рациональная ступени познания. Чувственное отражение как деятельность социально-исторического субъекта и его роль в познании. Единство образного и знакового в чувственном отражении. Основные формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Рациональное познание, его социально-историческая природа. Основные формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Понятие абстрактного мышления. Понятие умозрения. Участие творческой интуиции в познании сущности предметов. Единство чувственного и рационального в познании.</p> <p>Субъект и объект познания. Отношение мысли к объективности. Вопрос об истине. Истина и заблуждение. Истина и неопределенность. Истина как процесс. Критерии истины. Вера и знание. Практика как критерий истины. Истина объективная и субъективная, абсолютная и относительная. Истина как противоречивое единство объективного и субъективного, абсолютного и относительного. Агностицизм как философская позиция.</p> <p>Специфические особенности методов и форм научного познания в науках об искусстве.</p>
УК-1 УК-6	Тема 13. Человек, его деятельность и сознание	<p>Природа человека как философская проблема. Образы человека и представления о смысле его бытия в истории мысли. Философский и естественнонаучный подходы к проблеме человека.</p> <p>Антропо- и социогенез. Природное и социальное в человеке. Становление общественных отношений и их качественное отличие от отношений биологических. Эволюция биологическая и эволюция 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	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 ценой мысленной остановки стихии непрерывного движения.

Дискурс – 1) логически организованное аналитическое мышление, основанное на рассуждениях (в отличие от ассоциативно-образного мышления, интуитивного "схватывания" предмета в его целостности или выражения подсознательных мотивов и импульсов); 2) специфический способ представления той или иной реальности в языке и мышлении (напр., технократический Д. – рассуждение об обществе и общественных явлениях в терминах, взятых из области техники).

Доказательство – рассуждение, последовательность взаимно обусловленных действий и операций, итогом которой является установление истинности (или ложности) того или иного суждения.

Закон – существенное, необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение (связь) между явлениями и их свойствами, а также между отдельными состояниями, фазами и формами, характеризующими процесс изменения того или иного явления. Понятие "З." близко к понятию "сущность". Различают З.: частные; общие для больших групп явлений; всеобщие (универсальные).

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (событие, действие или явление), выступающий в познании в качестве указания, обозначения или представителя другого предмета, события, действия, субъективного образования. Предназначен для приобретения, хранения, преобразования и трансляции определённой информации (сообщения).

Знание представляет собою адекватное отражение действительности, прошедшее концептуальную проверку и подтвержденное практикой. З. могут быть донаучными, житейскими, основанными на обыденной практике, и научными.

Идея – идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и характер поведения, деятельности человека или социальной группы. И. – совершенство, совершенный образец чего-то, недостижимый в реальности, с одной стороны; с другой – высшая конечная цель стремлений, деятельности.

Идеализированный объект – мысленная познавательная конструкция, являющаяся результатом идеализации и служащая важнейшим средством познавательной деятельности. Теоретические утверждения, как правило, непосредственно относятся не к реальным объектам, а к И. о. (точка, идеальный газ, идеальный раствор).

Идеализм – философское направление, представители которого считают, что основой бытия является некое духовное начало, первичное по отношению к природе, материальному миру и всему многообразию физических объектов.

Идеология – Система идей, включающая общее представление о социальной действительности, перспективах ее развития, оценку настоящего и прошлого с позиций определенного общественного идеала, а также путей и способов его достижения.

Имманентный – внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.

Инвариант – объект, остающийся неизменным по отношению к некоторым преобразованиям.

Индивидуализм – принцип, утверждающий приоритет и автономию личности перед любой формой социальной общности; тип мировоззрения, сутью которого является абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённом социальному строю, а обществу вообще. Проявлением И. в морали является эгоизм как принцип жизненной ориентации и моральное качество себялюбия и корыстолюбия.

Индукция – метод обработки и систематизации научных фактов, полученных экспериментально или в процессе наблюдения. Применение индукции дает возможность перейти от описания единичных объектов или процессов к их эмпирическому обобщению.

Индустриальное общество – одно из основных понятий философии, социологии, экономики, характеризующее природу развитых обществ (государств), отличающую их от традиционных (аграрных). Теория И. о. сводит социальный прогресс к переходу от общества, где господствуют натуральное хозяйство и

сословная иерархия, к промышленно развитому "индустриальному" обществу с рыночным производством, основанном на машинной технике, и буржуазно-демократическим строем.

Инновация – нововведение, понимаемое в контексте вытеснения традиционных форм деятельности новыми, организованными вложением средств в новые разработки, в реализацию идей, обеспечивающих ноу-хау.

Инструментализм – методологическая установка, согласно которой понятия, идеи, теории являются средствами приспособления к окружающей среде, обеспечивая превращение действительности в "понятный" и удобный для жизни мир.

Интеллект - (от латинского ум, рассудок) – понятие, выражающее совокупность способностей человека познавать окружающий его мир и определять пути и методы его преобразования, а также характеризующее уровень развития этих способностей.

Интуиция – специфический акт творческой деятельности, состоящий в способности сознания к внезапному, непосредственному постижению истины, своего рода внутреннее озарение.

Информационное общество – понятие, характеризующее постиндустриальное общество в контексте "информационной революции". Развивается в качестве концепции нового социального порядка, новой отрасли – информационной экономики.

Иррационализм – учение, принижающее роль разума в познании, выдвигая на передний план инстинкт, интуицию, озарение, воображение, чувства и т.д.

Истина - адекватное отражение объекта в сознании субъекта.

Категория – предельно общее понятие, характеризующее свойства сущего как такового. В отличие от других понятий, которые имеют смысл только применительно к определённой области знания, К. относятся к объектам любой природы.

Каузальность – философская категория для обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает другое (следствие).

Конкретное – реально существующее, предметно определённое.

Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, его социокультурной жизни, индивидуального начала. Субъект сознательной деятельности и социальных отношений как интегральное социальное качество, которое формируется у индивида в процессе его включения в систему общественных отношений, освоения культуры и характеризует его как члена общества. Ядром структуры Л. является понимание человеком блага, придающее смысл человеческой жизнедеятельности и всем элементам окружающего природного и социального мира. Понятие личности следует отличать от категорий «индивид», «индивидуальность», делающих акцент делается на особые психофизиологические черты каждой биологической особи: этом смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе освоения социальных норм и ценностей.

Логика – наука о формах мысли и процессов мышления, о связях и отношениях между понятиями и суждениями. мыслями и процессами мышления по их логическим формам.

Логос – в переводе с греческого: слово, разум, закон. Как философское понятие его впервые употребил Гераклит. В его философии Логос имеет онтологическое значение: это всеобщий, вечный и необходимый закон бытия. Именно Логос придает космосу порядок и гармонию. Изменения (все течет) совершаются ритмично, в строго определенном порядке, в соответствии со всеобщим законом, т. е. Логосом. Этим термином пользовались также Платон и Аристотель, но в их философии он не имел особого значения. Стоики определяли Логос как эфирно-огненную душу космоса и одновременно как активную форму, которая образует вещи из косной материи. Гегель отождествлял Логос с абсолютной идеей. В христианской богословской литературе термин Логос (или Слово) встречается

довольно часто и интерпретируется как закон Бога – творца и как его завет людям, раскрываемый в процессе земной жизни Христа

Материализм (от греч. вещественный) – одно из основных направлений в философии, представители которого считают, что первоосновой бытия является никем не сотворенная и неуничтожимая материя, существующая в пространстве и времени. Идеальное вторично, зависимо от материи, сознание – продукт особым образом организованной материи.

Метафизика – учение о первичных основах всякого бытия и о сущности мира. Первоначально – название труда Аристотеля, который не был озаглавлен им самим. В настоящее время употребляется в значениях: 1) синоним философии и философского умозрения вообще; 2) обозначение области наиболее фундаментальных (по Аристотелю – "первых") философских проблем, лежащих на самом пределе нашего понимания; 3) как название противоположного диалектике способа миропонимания, полагающего, что движение, изменение, развитие могут быть сведены к простым рекомбинациям и пространственным перемещениям неких первосущностей, которые сами по себе остаются неизменными и не заключают в себе никакого внутреннего движения (например, атомов, рассматриваемых как плотные, не поддающиеся никаким воздействиям, несотворимые и неуничтожимые частицы).

Метод – способ достижения цели, совокупность приёмов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определённым образом.

Методология – совокупность приёмов исследования, применяемых в науке; учение о методе научного познания и преобразования мира.

Механицизм – способ объяснения движения и взаимодействия изучаемых объектов, их устройства исходя из механистических закономерностей классической научной картины мира. Все вещи сами, с этой точки зрения, реально обладают только механическими свойствами, все же остальные их качества (например, запах) представляют собой лишь наши субъективные ощущения; познать какое-либо явление означает построить его механическую модель (напр.:

живой организм – особое "устройство", состоящее из разнообразных рычагов – костей, соединённых чувствительными канатиками – нервами). Мир в целом понимался как особый механизм, наподобие часов, которые завёл Бог. М. сыграл в целом положительную роль в познании многих явлений, но игнорировал специфику социально-исторической реальности. В неявной форме М. сохраняется в мышлении людей, особенно профессионально связанных с техникой.

Милетская школа - группа философов, живших в одном из крупных торговых центров Малой Азии – г. Милете и ставших родоначальниками философии античного общества (6 – 5 века до н. э.). Основатель М.ш. – Фалес. Огромной заслугой представителей М Ш. было то, что они первыми отказались от религиозно – мифологического объяснения мира и обратились к объяснению природы, исходя из нее самой. Тем самым были созданы необходимые предпосылки для возникновения и развития европейской науки.

Мировоззрение – наиболее общие представления о мире в целом и месте человека в этом мире. Главные мировоззренческие вопросы: создан ли мир какой-то над природной духовной силой или существует вечно? Конечен он или бесконечен в пространстве и времени? Что такое человек - творение Бога или продукт природы? В чем смысл жизни? Что такое добро и зло? В чем ценность жизни? Что такое истина, достижима ли она, и в состоянии ли человек постичь ее? Что такое общество и может ли человек влиять на ход общественной жизни? М. тесно связано с мироощущением, т. е. эмоциональными переживаниями и соответствующим эмоциональным настроением по поводу того или иного решения мировоззренческих проблем.

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные специализированные форма общественного сознания первобытно-общинного строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания.

Своеобразие античного М. обязана своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

Модель – в логике и методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования – оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения М. – это "заместитель" оригинала в познании и практике.

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая – замена устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М. социальная – совокупность экологических, демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его трансформации. В ходе социально-исторического процесса в XXI веке завершится переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к обществу современного типа, где социальное поведение должно "проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным".

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком, основанный на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение.

Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и преобразований природной и социальной реальности. М. формируется, функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его запланированному идеальному образу. С усложнением социальной действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно самостоятельный аспект деятельности.

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической позиции и социального контекста.. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, и Н. обществ. Позднее (в

основном в XIX в.) возникает ещё одна форма организации Н. – научно-исследовательский институт.

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической, биологической, технической, информационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Эйнштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность – философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (*nominalis* – относящийся к названию) – движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие понятия – универсалии – не более чем простые имена (*nomine*), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческой деятельность становится главным определяющим фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале XX в. П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. Вернадский 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. Определенное 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 определенное 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, введенный 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 неустранимость 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

смещения восприятия с понятием. Чувственно-предметный характер П. позволяет классифицировать их по модальности (зрительные, слуховые и др.).

Признак – свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, которые отличают одно понятие от другого.

Принцип (principium – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа – то, что существенно для каждого сущего с самого его возникновения. Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально – бытие вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех формах его проявления, в частности в форме культуры (или цивилизации). В человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя от П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в соответствии со своими материальными и духовными потребностями и расширить окружающую его среду до размеров мира.

Причина и следствие – философские категории, выражающие одну из форм всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности причинности является основанием философского детерминизма.

Проблема – важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение которой требует разработки специального метода.

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции характеризуются как прогрессивные.

Противоречие – центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как смешивают истину и ложь.

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от нижнего к высшему. Р. – направленная последовательность изменений того или иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой. Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть малоэффективными или оказаться тупиковыми.

Рационализм – учение, согласно которому всеобщность и необходимость – логические признаки достоверного знания – не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.

Реализм – основное направление в рамках схоластики, которое можно рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их существование в

Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания творения.

Революция – (позднелат. – переворот.) – скачок в развитии общества и отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки, с необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, интересы которых прямо противоположны. Эволюционный процесс сменяется революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация устаревших структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому более сложные явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое – к свойствам частей, части – к специфике целого. Пример – технологический детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития рассматривается как результат развития и совершенствования техники.

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) – философский термин, означающий обращение сознания субъекта на самое себя. Объектом анализа в таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые протекают в сознании.

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего знаменитый принцип: “Познай самого себя”.

Самосознание – категория для понимания роли психического в познавательном процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, самоопределения.

Свобода – возможность для субъекта действовать в соответствии с его убеждениями, мировоззренческими принципами и принимаемой им системой ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, что С. определяется только внутренним состоянием и психологической

установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье или несчастье целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику как проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают наличие общественных закономерностей. Другая крайность - фатализм, т. е. абсолютизация роли необходимости в историческом процессе, вследствие чего человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко предопределяющих развитие общества. Незрелое обыденное сознание зачастую отождествляет свободу с жизнью по принципу: что хочу, то и творю. На самом деле, С. не имеет ничего общего с произволом. Обратной стороной С. является ответственность.

Семантика (также семасиология) – учение о значении, об отношениях между знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают.

Семиотика – учение о (графических) знаках и о рядах знаковых форм; всякий знак – сигнификат, т. е. он означает нечто, но не обязательно должен употребляться как денотат, т. е. не обязательно ему должно соответствовать какое-либо значение. Существуют знаки, которые привлекают внимание к определённом 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 включает в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим законом – законом непротиворечия.

Сущность и явление – категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; всеобщие формы предметного мира. С. называют действительное содержание предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. – то или иное обнаружение (выражение) предмета – его эмпирически констатируемые, внешние формы существования. Я. – чувственно воспринимаемая характеристика вещи, выражение наличия сенсорно не заданной С. В мышлении эти категории выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его внутреннему содержанию и единству – к понятию.

Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и

однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.

Творчество – конструктивная деятельность, создание нового. Т. характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления и результату), оригинальностью, общественно-исторической, а не только индивидуальной уникальностью. Отличается от развития в природе тем, что всегда предполагает бытие творца – субъекта Т. деятельности.

Теория – развёрнутое учение; в широком смысле – концепция, совокупность взглядов и идей, цель которой истолкование, осмысление какого-либо объекта; в узком смысле – наиболее развитая форма, конечный результат научного познания как деятельности. Она даёт целостное представление о том или ином фрагменте бытия, о закономерностях его существования и развития. Т. организована в определённую логическую систему знаний.

Техника – 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непродовольственных потребностей общества; 2) вид человеческой деятельности (обычно в положительном смысле, свидетельствующем о профессионализме).

Технологический детерминизм – методология, согласно которой технологические изменения являются основой развития общества и существенно влияют на тип социальной организации, экономику, культуру общества и его ценности. Т. д. опирается на самодостаточность, автономность техники и технологии как сферы общественной жизни.

Тождество и различие – две взаимосвязанные категории философии и логики. Т. – выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов.

Томизм – философское течение, основывающееся на философии Фомы Аквинского; реже – сама философия Фомы Аквинского. Т. делится на старый (частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий с конца 19 в. и занимающий видное место в современной философии.

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению духовные ценности, элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длительного времени. Составляющие Т. – нормы, ценности, идеи, навыки, ритуалы, символы, модели поведения – выполняют психологическую, социальную и педагогическую функцию.

Трансцендентальный – философское понятие, означающее нечто, лежащее за границами того или иного объекта, категории или сущности.

Трансцендентный – философское понятие, обозначающее некую сущность, недоступную опыту или научному исследованию и принимаемую либо на веру, либо исходя из соображений прагматической целесообразности.

Умозаключение – форма мышления: выведение из некоторой совокупности принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно.

Универсалии – обозначение общих понятий в средневековой философии.

Управление – любое изменение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и повышение целостности системы, её организации.

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – *cogitatum* или *dictum* – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда

согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются исключать по возможности субъект с его несовершенством и заменять его аппаратом, инструментом.

Философия (phileo – люблю, sophia – мудрость) – особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях. Ф. стремится рациональными средствами создать предельно обобщённую картину мира и места человека в нём.

Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от её среднего значения; прекращение стационарного равновесия и переход системы к неравновесности.

Формализация знаний – выражение содержания знания в точно определённых понятиях и утверждениях, осуществляемое чаще всего с помощью математического или логического аппарата.

Цель – предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива Ц. направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. В целенаправленной деятельности людей находит своё проявление диалектическое взаимоотношение между свободой и необходимостью. Ц. может стать силой, изменяющей действительность, только во взаимодействии с определёнными средствами, необходимыми для её практической реализации.

Ценности – 1) объекты действительности, значимые для человека; 2) идеальные представления об этих объектах.

Цивилизация – философское понятие, широко используемое также в социологии, истории и культурологии. Разные ученые и научные школы вкладывали в это понятие различное содержание, вследствие чего в науке существуют десятки его определений. Однако, начиная с XX века, подавляющее большинство ученых

связывают понятие Ц. с особым типом культуры, сформировавшейся в конкретных исторических условиях в том или ином регионе Земли.

Человек – биосоциальное существо, обладающее сознанием, субъект исторической деятельности и культуры.

Эклектизм – формальное, механическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых, разнородных элементов различных подходов, взглядов, методов, стилей.

Экология– наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой , о круговороте веществ и потоках энергии, делающих возможной жизнь на Земле. Термин предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1886 г. Первоначально развивалась в рамках биологии. Однако приблизительно 20 лет назад термину Э. стали придавать значение, которое далеко выходит за рамки определения ее как раздела биологии. Соответственно этому целью экологически ориентированной научной дисциплины считают сохранение и развитие человеческой, общественной и природной подсистем.

Эксперимент – планомерно проведённое наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Э. в современном смысле является со времени Галилея и Ф. Бэкона одним из важнейших средств исследования.

Экстраполяция – 1) распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть его; 2) в статистике – распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период; распространение выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению (экстраполяция в пространстве).

Энтропия – одна из физических величин, характеризующих меру внутренней неупорядоченности системы; при всех процессах, происходящих в замкнутой системе. Э. или возрастает (необратимые процессы), или остаётся постоянной

(обратимые процессы). В открытых системах Э. может понижаться за счёт увеличения её во внешней среде.

Эпистемология – философская дисциплина, занимающаяся природой, структурой и функциями знания. Ближе соприкасается с логикой, гносеологией (теорией познания) и философией науки. Э. проблематика сложилась на волне постпозитивизма с его вниманием к строению и функциям научной теории, к историческому развитию научного знания.

Язык – сложная развивающаяся знаковая система, функционирующая в процессе мышления и общения. Выделяют естественный Я., возникший в процессе человеческой эволюции, и различные искусственные Я., созданные для специальных целей: от научного познания до регулирования движения. Единицей любого Я. является знак, обладающий в общем случае смыслом и значением. Для естественного Я. этот знак – слово. Для формальных Я. и Я. теоретического познания существует проблема интерпретации, истолкования знака или системы знаков для обретения ими эмпирического смысла (значения). Я. выполняет в системе общества следующие функции: 1) служит для выражения чувств, мыслей, переживаний; 2) непосредственно или условными знаками передаёт какие-либо сообщения, сведения, предупреждения, толчки к действию; 3) познавательную, опирающуюся на теоретико-информационные модели со специфическим Я.; 4) информационно-трансляционную (новости, сплетни); 5) коммуникационную как средство повседневного бытового, производственного или иного общения, не требующее чувств, не содержащее сообщений, не служащее целям познания, не несущее новой информации.

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 №:159-18-У от 17.07.2018) и «Юрайт» (контракт №:130-18-У от 22.06.2018).

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

9.2 Дополнительная литература

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке // Вопр. философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. Режим доступа: 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. История русской философии. Уч-к / Под ред. М.А. Маслина (любое изд.).
7. Кондрашов П.Н. Философия праксиса Карла Маркса // Вопросы философии, 2016, № 10. Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Itemid=52
8. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 2007.
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 Ю. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 2000.
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» (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. 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 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

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Специальность/направление

54.05.03 – Графика

Квалификация выпускника

Художник мультипликационного фильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Автор, составитель: доктор философских наук, профессор Н.Б.Маньковская.

Рабочая программа учебной дисциплины «Эстетика» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г., по направлению подготовки 54.05.03 — Графика (Художник мультипликационного фильма).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	4
2.2. Содержание разделов дисциплины	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	26
3.1. Список учебной литературы	26
3.1.1. Основная литература	26
3.1.2. Дополнительная литература.....	27
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы	31
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	32
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	32

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Эстетика» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Важно дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
- представить основные этапы развития эстетических учений;
- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части ОПОП (Б1.О.03), ее изучение осуществляется на 4 курсе, в 7 и 8 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
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 учётом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p>УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.</p> <p>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.</p> <p>УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, 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 решении поставленных задач, а также относительно полученного результата.</p> <p>УК-6.5. Демонстрирует интерес к учёбе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков</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	58							30	28

Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	8								8
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	6							Зачёт 6	
Всего часов	72							36	36

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			СРС
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	
3 курс, 5 семестр.					
Раздел 1. Предмет эстетики					
1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»		2			
2. Эстетическое знание и его формы		2			
Раздел 2. История эстетики					
3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды древнего Востока		2			
4. Античная эстетика		4			
5. Эстетика Средневековья		2			
6. Эстетика Возрождения		4			

7. Эстетика классицизма		4			
8. Эстетика Просвещения		2			
9. Эстетика романтизма		2			
10. Немецкая классическая эстетика		4			
11. Русская эстетика XI – первой половины XIX в.		2			
12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI в.		2			
13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI в.		4			
3 курс, 6 семестр.					
Раздел 3. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание					
14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания.		4			
15. Основные эстетические категории		4			
Раздел 4. Художественное творчество. Искусство					
16. Теоретические проблемы художественного творчества		2			
17. Искусство как эстетический феномен		4			
18. Виды искусства		4			
Раздел 5. Эстетическая культура					
19. Эстетика, природа, экология		2			
20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика		2			
Итого:	66	58			8

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Эстетика» является то, что компетенции формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
--------------------	-----------------------------	------------

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ

<p>УК-5; УК-6</p>	<p>Тема 1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»</p>	<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 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; УК-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</p>

		<p>интуиции и как «почва» искусства.</p> <p>Эстетические идеи, взгляды, эстетическая теория как формы эстетического знания. Идея гармонии как ранняя разновидность проявления эстетического знания, сопряженного с космологией. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве.</p> <p>Процесс формирования эстетической теории.</p> <p>Становление эстетики в качестве самостоятельной научной дисциплины. Место эстетики в структуре философского знания. Соотношение эстетики с другими науками: искусствознанием, теорией культуры, историей, этнологией, психологией, педагогикой, социологией, политологией, экономикой. Обратное воздействие эстетики на другие отрасли знания в XX-XXI вв.: процессы эстетизации философии, политики, науки, информатики.</p> <p>Эстетика и культурная традиция. Эстетика и духовный мир человека. Эстетика и жизнь.</p>
Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ		
<p>УК-5; УК-6</p>	<p><i>Тема 3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды Древнего Востока</i></p>	<p>Ранние проявления искусства и их первоначальные функции. Неолитическая революция и ее значение для развития искусства. Особенности первобытного искусства (миф, символ, художественные архетипы, примитивизм, изография и иероглифика). Предпосылки возникновения эстетических взглядов в Древнем мире (концепции рождения космоса из хаоса, попытки осмысления и описания красоты).</p> <p>Культура древнейших цивилизаций: общее и особенное. Эстетические проблемы в художественной культуре Древнего Востока. Мифы, ритуалы, виды и жанры искусства (эпос, фольклор, поэзия, проза, театр, музыка, живопись, скульптура, архитектура). Субординация искусств. Эстетическая проблематика в Священных книгах («Ригведа», «Авеста», «Книга мертвых», «Библия»).</p> <p>Древний Египет: специфика понимания прекрасного, возвышенного и трагического; древнеегипетский канон в живописи и архитектуре; проблемы религиозного реализма; особенности декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Древняя Индия: индуизм, буддизм и художественный канон Индии: вопросы происхождения искусства в ведической литературе («Натьяшастра»); эстетические идеалы; проблемы гармонии и красоты; духовный характер прекрасного как выражения абсолютного совершенства; медитация как путь эстетического постижения; эпос; семантическая роль танца в Древней Индии.</p> <p>Древний и Средний Китай, Древняя Япония: эстетические ракурсы конфуцианства, даосизма, чань-буддизма, синтоизма, дзен-буддизма; эстетические</p>

		<p>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>
УК-5; УК-6	Тема 4. Античная эстетика.	<p>Эстетические парадигмы античной культуры. Основные понятия: космос, гармония, пропорция, мера, симметрия, канон, техне, калокагатия, мимесис, пойнэсис, 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 в искусстве. Искусство как подражание природе (скульптура, живопись) и созидание вещей (ремесла).</p> <p>Метод майевтики. Сократическая ирония.</p> <p>Эстетика Платона. Связь эстетики с теорией припоминания и теорией государства. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Сверхчувственный характер истинно прекрасного, его безотносительность. Красота как любовь к идеям, ее бытийственный характер.</p> <p>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 –</p>

		<p>упорядочивающая и сладострастная. Социальный статус искусства. Институт оценщиков. Теория художественного воспитания. Идеальное произведение искусства. Мера как синтез предела и беспредельного. Гармония и ритм как проявления всего сущего. Эстетика космоса. Жизнь как кукольная игра богов.</p> <p>Эстетика Аристотеля. Учение о материи и форме (гилеоморфизм). Полемика с Платоном: «Мой учитель - вещи, которые не умеют лгать». Систематизация признаков прекрасного как свойства самих вещей (порядок, соразмерность, определенность, ограниченность, единство в многообразии, цельность).</p> <p>Теория искусства. Мимесис и классификация искусств по средствам, предмету, способу подражания. Роды и виды поэзии: эпос, лирика, драма (трагедия и комедия). Теория драмы и определение трагедии в «Поэтике» Аристотеля. Представления о творческом процессе как интеллектуальном акте, об эстетическом восприятии как радости узнавания. Теория эстетического воспитания.</p> <p>Музыкальная эстетика. Учение о катарсисе как очищении при помощи сострадания и страха подобных аффектов. Неясные места в эстетике Аристотеля и особенности их трактовок в последующие эпохи.</p> <p>Эллинизм</p> <p> Специфика цезаристской культуры. Новые черты греко-римской эстетики: экспрессивность, символизм, аллегоризм, субъективизм, психологизм, индивидуализм. Сочетание реализма со схематизмом. Примат воображения и фантазии над подражанием. Культ формы. Риторика.</p> <p> Эстетические учения стоиков, эпикурейцев, скептиков, теоретиков искусства.</p> <p> Неоплатонизм. Учение о едином и его ипостасях (ум, душа, космос). Красота как сугубо духовное образование. Иерархия красоты. Световая символика. Огненный и софийный эйдосы. Мифология и творчество как созерцание и проявление софийности. Эстетические образы в «Эннеадах».</p> <p> Проблемы экранизации античных сюжетов.</p>
УК-5; УК-6	Тема 5. Эстетика Средневековья	<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</p>

		<p>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 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,</p>
--	--	---

		ораторское искусство. Описания произведений искусства в экфрасисе. Средневековые лабиринты в современном искусстве.
УК-5; УК-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 всепобеждающего 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; УК-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 искусства, их иерархия. Проблема условности и типизации в искусстве. Дискуссии о мимесисе и катарсисе. Теория драмы (Н. Буало). Конфликт любви и долга. Правило трех единств. Следование образцам. Котурны. Функции искусства. Театр П. Корнеля и Ж. Расина. Спор пуссенистов и рубенсистов о рисунке и колорите. Г.-В. Лейбниц, М. Опиц, И.-К. Готшед об эстетике и искусстве. Революционный классицизм Ж.-Л. Давида. Псевдоклассицизм. Классицизм и академизм. «Новый классицизм» в искусстве последней трети XX в. Классицизм как современный киноприем.</p>
УК-5; УК-6	Тема 8. Эстетика Просвещения.	<p>Эстетика и наука: «знание – сила». Сенсуализм, эмпиризм, механистический материализм. Натура и культура, искусство и цивилизация. Эстетика и</p>

		<p>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». Смещение 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. Смещение 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; УК-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, одиночество, индивидуальная свобода. Жизнь как синтез противоречий, гармония как единство противоположностей – прекрасного и уродливого, возвышенного и смешного, старого и нового.</p> <p>Эстетизация безобразного. Отказ от деления искусства на «высокие» и «низкие» жанры: синтетический роман.</p> <p>Стилевые особенности: живописность, символика.</p> <p>Специфика французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, американского, русского романтизма.</p> <p>Философские основания. Эстетика Ф.В.Й. Шеллинга. Философия тождества и метод конструирования. Система трансцендентального идеализма и философия искусства. Искусство как завершение мирового духа, самосозерцание абсолюта,</p>

		<p>«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; УК-6</p>	<p>Тема 10. Немецкая классическая эстетика</p>	<p>А. Баумгартен. Введение термина «эстетика» для выделения самостоятельной области философского знания. Структура эстетики. Ф. Шиллер: «Письма об эстетическом воспитании человека». Теория культуры и концепция эстетического воспитания. Критика разделения труда. Искусство как средство воспитания целостного, гармонического человека. Гармония – центральная эстетическая категория, ее выражение – грация. Красота как проявление гармонии и побуждение к игре. Роль игры в жизни и в искусстве. Незаинтересованность эстетического суждения. Эстетический идеал и идеализация. Периодизация художественной истории. Шиллер – драматург. «Рупоры идей». 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 натуралистами. Воплощение идей о гармонии и идеале в творчестве Гёте. 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. Незаинтересованность эстетического чувства. Аналитика прекрасного и возвышенного. Свободная красота и привходящая красота. Учение о гении и идеале. Классификация искусств. Теория вкуса. Антиномии вкуса. Отличие неопределенной эстетической идеи как «трансцендентного понятия разума о сверхчувственном, необъяснимого</p>

		<p>представления воображения» от логического понятия. 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. Логический подход к искусству (диалектика формы и содержания). Исторические формы искусства (символическая, классическая, романтическая), их категориальные и видовые доминанты. Единство исторического и логического. Диспропорции в развитии искусства. Проблема «смерти искусства». Свободные искусства и перспективы их развития. Эстетический идеал как истина духа, действенность искусства. Проблемы художественной типизации.</p>
<p>УК-5; УК-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. Духовность, соборность, софийность, каноничность. Прекрасное и возвышенное. Категория дива. Метафоры-символы. Эстетика аскетизма и исихазма. Иконоборцы и иконопочитатели. Эстетические аспекты иконописи. Поэтика литературы, архитектуры, пластики, церковной музыки. Сохранение и развитие традиционных ценностей в современной православной эстетике. Кинематографические образы Древней Руси. Реформы Петра I и их значение для искусства и эстетики.</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: 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.</p>

		Чернышевский об эстетических отношениях искусства к действительности: «прекрасное есть жизнь». Проблемы реализма и народности искусства.
УК-5; УК-6	Тема 12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI века	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.
УК-5; УК-6	Тема 13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI века	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 искусстве. Философско-эстетическая специфика модернизма. Модернизм и авангард: общее и особенное. Психологическая 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

		<p>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 неотрейдизма. Г. Маркузе об эросе и цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в леворадикальной эстетике. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции. Процессы респектабилизации порнографии в кинематографе. Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Либидозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара. Эстетические взгляды Ю. Кристевой: психоанализ и неотоцизм.</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 произведения, проблемах его интерпретации. М. Дюфрени 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).</p> <p>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</p>
--	--	---

	<p>«театра жестокости» А. Арто. Идеи трансгрессии и потлача у Ж. Батая. Современный абсурдизм. Экзистенциалистские и абсурдистские мотивы в кинематографе.</p> <p>Эстетика неотомизма. Учение Ж. Маритена о красоте: соотношение красоты и истины, веры, творения, гармонии. Религиозная сущность искусства. Искусство и христианский гуманизм. Художник и абсолют. Идеал, канон, художественное формотворчество.</p> <p>Неотомистский взгляд на искусство модернизма. Э. Жильсон о прекрасном, эстетическом наслаждении, специфике художественного творчества. Концепция живописи как пластического, а не изобразительно-подражательного искусства. Обоснование закономерности авангардных художественных явлений.</p> <p>Эстетика персонализма. Э. Мунье о проблеме субъективности в художественном творчестве. Вопросы кино и фотографии в эстетике персонализма. Персоналистская кинокритика (А. Базен).</p> <p>Эстетика неопозитивизма. Философское учение о языке и семантические основания искусства. Произведение как знак. Эстетика структурализма: означаемое и означающее в художественном языке, текст, письмо, проблемы формального анализа произведения искусства (К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт, Ф. Соллерс).</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 практицизма и индивидуализма. «Искусство как опыт» Д. Дьюи. Проблемы растворения искусства в жизни. Соотношение массового и элитарного в искусстве. Вопросы эстетической оценки: «критерий удовольствия».</p> <p>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.</p>
--	--

		<p>Неопрагматизм Р. Рорти: случайность, ирония, солидарность.</p> <p>Постмодернизм</p> <p>Философско-эстетические основания (постфрейдизм, постструктурализм) и художественные предпосылки (искусство «новой реальности»). Теории деконструкции (Ж. Деррида), иронизма (У. Эко), симулякра (Ж. Бодрийар). Постмодернизм как феномен культуры: кросскультурность и транскультурность. Стирание границ между высокой и массовой культурой.</p> <p>Постмодернизм в искусстве: новая фигуративность, фабульность, мелодизм, «удовольствие от текста», интертекстуальность, многослойность, цитатность, сознательный эклектизм, полистилистика, персонажность, жестуальность. Постмодернизм в живописи, архитектуре, театре, литературе, музыке, балете. «Актуальное искусство»: инсталляции, перформансы, объекты. Постмодернизм в кино и других экранных искусствах. Специфика отечественного постмодернизма.</p>
Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ		
<p>УК-5; УК-6</p>	<p><i>Тема 14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания</i></p>	<p>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 (консьюмеризм). Игра как форма эстетической деятельности. Праздник, карнавал, маска как игровые феномены. Эстетическая деятельность и духовный мир человека. Эстетический опыт. Эстетическая и художественная деятельность. Эстетическая деятельность в системе массовых коммуникаций. Сущность и структура эстетического сознания, его особенности и характеристики. Эстетическая потребность как одна из важнейших духовных потребностей личности. Влияние массового сознания, массовой культуры на характер эстетических потребностей. Вопросы формирования эстетических потребностей: способы, средства, методы, цели. Эстетическое чувство: специфика, формы, сферы проявления. Эстетическое созерцание. Эстетическая интуиция. Эстетические эмоции и переживания. Эстетическое наслаждение. Психология эстетического восприятия, его национально-культурные особенности. Эстетическое отношение, эстетические суждения, оценки и ценности. Эстетический вкус: факторы развития. Эстетический идеал и его связь с моральными,</p>

		<p>религиозными, социально-политическими идеалами. Эстетические взгляды и теории: история формирования и актуальные проблемы. Вопросы эстетического воспитания и образования.</p>
УК-5; УК-6	Тема 15. Основные эстетические категории	<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 неонклассики: абсурд, ризома, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.</p>
Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО		
УК-5; УК-6	Тема 16. Теоретические проблемы художественного творчества	<p>Эстетическое и художественное. Эстетическая деятельность и художественное творчество. Психология художественного творчества. Социально-психологический, правовой, экономический статус творца. Художественная индивидуальность. Личность художника и его биография как культурно-эстетическая проблема. Мотивы творчества. Соотношение в художественном творчестве реального и ирреального, рационального и интуитивного, интеллектуального и эмоционального. Природа художественного таланта. Талант и гений. Воображение и фантазия.</p> <p>Ассоциативное мышление. Художественное мастерство. Профессионализм и любительство. Артистизм.</p> <p>Художественный жест. Проблема авторства и вопросы</p>

		<p>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>non finito</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; УК-6	Тема 17. Искусство как эстетический феномен	<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.</p> <p>Персонификация художественного образа в лирическом герое, автопортрете, исполнителе. Роль нормы и канона в процессе создания художественного образа.</p> <p>Художественная условность. Художественный образ и символ. Символ и архетип в искусстве. Деконструкция образа в неклассической эстетике: образ и симулякр.</p> <p>Произведение искусства и артефакт. Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики.</p> <p>Структурно-функциональный анализ художественного произведения. Тема, идея, замысел, смысл, направленность, пространственно-временная организация, композиция, ритм.</p> <p>Проблема оригинальности произведения искусства. Шедевр как высшее выражение оригинальности и совершенного мастерства. Оригинал и копия, подделка.</p> <p>Классификация произведений искусства: декоративно-прикладное искусство, «изящное искусство», «массовое искусство», арт-хаус.</p> <p>Семиотика искусства: художественный язык и эстетическая коммуникация. Проблемы тиражирования и репродуцирования. Эстетика и художественная критика. Художественно-эстетические аспекты киноведения.</p>
УК-5; УК-6	Тема 18. Виды искусства	<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. Синтез искусств: принципы соподчинения, коллажа, симбиоза, концентрации, ретрансляции. Синестезия как выражение образа в регистре всех человеческих чувств (светомузыка, синестетический фильм).</p> <p>Архитектура. Художественно-эстетическая специфика архитектуры, ее исторические и национальные особенности. Проблема красоты и пользы, красоты и украшения: единство функциональной, конструктивной и художественной сторон в архитектуре. Художественное пространство в архитектуре: формально-содержательные характеристики, проблема выразительности. Композиция и ансамбль. Архитектоника. Виды и типы архитектурных сооружений. Архитектурные стили, направления, школы. Архитектура и градостроительство: история вопроса и современные тенденции. Принципы эстетической организации среды обитания человека. Экстерьер и интерьер. Архитектура и дизайн. «Экологическая» архитектура: роль и значение ландшафта.</p> <p>Скульптура. Эволюция представлений о месте и функциях скульптуры в истории искусств. Проблемы духовного и телесного, выразительности и изобразительности. Художественные средства скульптуры: пластико-выразительный объем, силуэт, пропорции, моделирование поверхности, светотень. Особенности станковой, монументальной, декоративной скульптуры. Роль материала в создании скульптуры. Скульптурная техника: рельеф, барельеф, горельеф, круглая скульптура. Роль скульптуры в городской среде.</p> <p>Живопись и графика. Исторические этапы становления живописного искусства. Специфика художественного образа в живописи, характер его эстетического воздействия. Смысловое и пространственное восприятие живописи. Эстетические качества портрета, пейзажа, натюрморта, тематической композиции. Живописные средства: рисунок, цвет, светотень, колорит, прямая и обратная перспектива. Композиция. Особенности станковой, монументальной и декоративной живописи. Основные разновидности живописной техники: масляная живопись, акварель, гуашь, темпера, пастель, фреска и др. Эпохи, жанры, направления, стили, школы в живописи. Взаимодействие живописи с другими искусствами. Роль художника в кино. Проблемы рисованной анимации.</p> <p>Живопись и графика: общее и особенное. Рисунок</p>
--	--	--

	<p>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. 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</p>
--	---

	<p>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 (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,</p>
--	---

		особенности его восприятия. Телесериал как эстетический феномен. Клип и реклама на TV. Роль телевидения в жизни человека и общества.
Раздел 5. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА		
УК-5; УК-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; УК-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.</p> <p>Классификация художественно-эстетической виртуальности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) естественная виртуальность (сновидения, грезы, мечты, видения наяву, галлюцинации, детские игры, фантазирование); 2) искусство как виртуальная реальность; 3) паравиртуальная реальность: а) психоделическое искусство; б) наработки элементов виртуальности в авангардно-модернистско-постмодернистском искусстве и актуальных арт-практиках, возникающие на базе традиционных «носителей» искусства, без применения электронной техники электроники; 4) протовиртуальная реальность – все формы и элементы виртуальности, возникающие или сознательно создаваемые на базе или с применением современной компьютерной техники: а) включение элементов виртуальной реальности в наиболее восприимчивые к

		<p>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>б) 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?p11_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?p11_id=5915 Режим доступа Т II: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=5916
4. Кант И. Критика способности суждения [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_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. Производство 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 aesthetica*. 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. Теракопян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.
57. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
58. Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.
59. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996.
60. Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.
61. Чернышевский Н.Г. Эстетика. М., 1958.
62. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
63. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.
64. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 5. М., 2012.
65. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 6. М., 2013.
66. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 7. М., 2014.
67. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
68. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.
69. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.
70. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

- Античная философия. Энциклопедический словарь. М., 2011.
- Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1, 2. М., 2007.
- Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
- Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Изд. 2. М., 2010.
- Словарь средневековой культуры / Под редакцией А.Я. Гуревича. М., 2003.
- Энциклопедия романтизма. М., 2001.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

2. Текстовые источники по курсу «Эстетика» на цифровых носителях для пользователей Интернета.

- Просветительский проект «Арзамас. Академия»: <http://arzamas.academy>

- The Metropolitan Museum of Art, New York опубликовал в открытом доступа 422 каталога выставок, некоторые из которых можно скачать в формате pdf: <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использований 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>

- Коллекции открытого доступа музея Tate – оцифровано 70 тыс. картин в высоком разрешении: <http://www.tate.org.uk/art/>

- Getty Museum (США) в открытом доступе 250 книг по искусству: <http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/inde..>

- Британская библиотека открыла доступ к 100 тыс. изображений с возможностью их свободного использования и редактирования: <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary>

- На сайте Solomon R. Guggenheim Museum 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: http://bit.ly/guggenheim_archive

- На сайте National Gallery of Art (США) в открытом доступе репродукции картин Ван Гога, Гогена, Рембрандта и других художников <http://1.usa.gov/1eDsUAp>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Живопись»

Специальность - **54.05.03 Графика**
(Художник мультипликационного фильма)
Квалификация выпускника – **специалист**
Уровень образования - **высшее**
Форма обучения – **очная**

Москва, 2024

Составитель - профессор В.В. Архипов, профессор А.В. Свешников

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1013 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.03 Графика**
специализации «Художник мультипликационного фильма»

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры рисунка и
живописи

Протокол № 9 от « 02 » июня 2024 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и 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 (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Живопись» является центральной академической дисциплиной в профессиональной подготовке выпускника художественного факультета ВГИК.

«Живопись» изучается на базе восьмидесятилетних традиций преподавания ее на художественном факультете ВГИК и традиций отечественной и мировой изобразительной культуры.

«Живопись» является основой успешной творческой работы художника в кино, телевидении, мультимедиа и других экранных искусствах.

Целью курса живописи на художественном факультете ВГИК является формирование художника кино широкого профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать творческие задачи, стоящие перед киноискусством.

Необходимым условием для достижения поставленной цели является:

- развитие способности образно видеть и распознавать явления действительности в соответствии с задачами кинематографии.
- изучение наследия реалистического искусства и освоение лучших его достижений.
- овладение вспомогательными дисциплинами: анатомией, перспективой, технологией изоматериалов.

Вся система обучения живописи должна способствовать развитию образного мышления студента, воспитанию в нем художника-творца, способного активно участвовать в раскрытии содержания кинопроизведений.

Обучение живописи основывается на занятиях в мастерской, на пленэре в работе над этюдом с натуры, а также при решении пластических задач в заданиях по композиции. От курса к курсу студент развивается не только как грамотный живописец, но и как мыслящий кинохудожник, умеющий применять полученные знания в своей студенческой творческой практике.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «ЖИВОПИСЬ» относится к базовой части ОПОП (Б1.Б.14 «Дисциплины (модули)») совместно с «РИСУНКОМ» и дисциплиной квалификации составляют академическую основу, базу и одновременно цель обучения художника экранных искусств в государственном образовательном стандарте по специальности «Живопись»

На художественном факультете ВГИК дисциплина «ЖИВОПИСЬ» является одним из главных профилирующих учебных предметов, который позволяет подготовить специалиста широкого профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать не только творческие задачи, стоящие перед киноискусством, но свободно владеть основами живописного станкового искусства.

На дисциплину «ЖИВОПИСЬ» по учебному плану отводится наибольшее количество часов, сравнимое только с часами, отведенными на занятия рисунком. Это связано с тем, что обучение основам изобразительного мастерства требует не только свободного владения техническими приемами, но и освоения навыков решения тех задач, которые стоят перед студентом в процессе овладения выше перечисленными квалификациями. Занятия живописью проводятся по традиционно уникальной методике, не похожей на методики других дисциплин образовательной программы. Уникальность преподавания живописи обусловлена особым рода построением учебного занятия, включающего в себя не столько групповое, сколько индивидуальное обучение. Несмотря на то, что студенты занимаются в группе, преподавание ведется сугубо индивидуально. В контексте общего для всех задания педагог ставит перед каждым студентом необходимые только для него изобразительные задачи. Он учитывает не только уровень начальной

подготовки, но и своеобразии творческого почерка студента. В этом уникальность преподавания этой учебной дисциплины, неразрывно связанной с двумя другими дисциплинами – дисциплиной «РИСУНОК» и дисциплиной квалификации, выделяющей ее из всего образовательного цикла. Организационно самостоятельная работа студентов по живописи и рисунку проводится, так же как и основные занятия, то есть в условиях мастерской, в светлое время суток, обеспечивается натурой и руководством педагога.

Учебным планом предусмотрены индивидуальные занятия в течение всех лет обучения в объеме 9-ти академических часов в год на каждого студента.

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

Студент должен обладать:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

- способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-3);

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы (ОПК-5);

способностью преподавать дисциплины (модули) по основам написания рисунка и живописи и смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-16);

- способностью преподавать основы живописи и рисунка и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19);

- способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции (ПК-23);

способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-графиков (ПК-24).

Требования к уровню освоения дисциплины.

По окончании изучения дисциплины «ЖИВОПИСЬ» слушатель должен:

- иметь представление о характере творческой работы во всех видах живописи, структуре её выразительных средств для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;

- знать основные технологические приемы и возможности станковой живописи, монументально-декоративной, темперной, гуашевой, акварельной, иконописной и других традиционных и современных технологий применяемых для создания

изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;

- владеть навыками использования всего спектра выразительных возможностей живописи (цветотональные отношения, освещение, ракурс, точка зрения, воздушная, линейная, цветовая перспективы, отношения формы предмета и пространства, особенности конструкции и анатомии, психологическая характеристика, мимика, жест, характеристика фактуры поверхности, ассоциативно-образные характеристики, аллегории, изобразительные метафоры и др.) для построения пространства, создания и характеристики персонажей, среды и атмосферы действия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану											
Общая трудоемкость дисциплины	45 зач. ед. 1620 часов										
Вид учебной работы	Количество часов										
	Всего по плану	В том числе по семестрам									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа с преподавателем (контактные часы)	943										
Теоретический блок											
Лекции											
Практический блок											
Практические и семинарские занятия	898	102	84	102	28	102	90	120	90	102	84
Индивидуальные занятия	45	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
Самостоятельная работа	407										
Практические задания	407	37	14	37	34	37	44	19	50	73	56
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации	270	Э 36	Зач0 6	Э 36	Зач0 6	Э 36	Зач 0 6	Э 36	Э 36	Э 36	Э 36
Всего	1620	180	108	180	72	180	144	180	180	216	180

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семес тр	Название разделов дисциплины	Общая трудоем кость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоя тельная работа
			Лекции	Практ.	Лабор аторн ые	Индиви дуальные	
1	Тема 1. Натюрморт	28		20		1	7
1	Тема 2. Натюрморт с гипсовой головой	46		30		1	15
1	Тема 3. Поясной портрет	70		52		3	15
2	Тема 4. Кисти рук	26		20		1	5
2	Тема 5. Стопы ног	26		20		1	5
2	Тема 6. Поясной портрет	25		22		1	2
2	Тема 7 Поясной портрет (обнаж)	25		22		1	2
3	Тема 8. Обнаженный мужской торс.	36		25		1	10
3	Тема 9. Обнаженный женский торс	36		25		1	10
3	Тема 10. Портрет с руками	36		25		1	10
3	Тема 11. наброски с обнаженной натуры	36		27		2	7
4	Выход. Интерьер (этюды) зарисовки	24		12		2	10
4	Выход. Живописное решение пространства.	33		12		1	20
4	Выход. Интерьер. Зарисовки .	9		4		1	4
5	Тема 12. Фигура в сложной позе	36		25		1	10
5	Тема 13. Обнаженная мужская фигура	36		25		1	10
5	Тема 14. Обнаженная женская фигура	36		25		1	10
5	Тема 15. наброски с обнаженной натуры	36		27		2	7
6	Тема 16. Обнаженная мужская натура	39		28		1	10
6	Тема 17. Обнаженная женская	39		28		1	10

	натура						
6	Тема 18. Фигура в интерьере	39		28		1	10
6	Тема 19.Этюды с обнаженной натуры	21		6		1	14
7	Выход. Выбор темы. Композиционное решение серии этюдов на выбранную тему	37		30		2	5
7	Выход. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники исполнения)	36		30		1	5
7	Выход. Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме	36		30		1	5
7	Выход. Исполнение 4-6 живописных работ, объединенных в серию живописных работ	35		30		1	4
8	Тема 20. Портрет с руками	41		25		1	15
8	Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных натур	41		25		1	15
8	Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных натур	36		25		1	10
8	Тема 23. Наброски с обнаженной натуры	26		15		1	10
9	Тема 24. Группа из 2-х обнаженных Фигур	71		45		1	25
9	Тема 25. Сюжетная групповая постановка.(обнаж. нат.)	71		45		1	25
9	Тема 26. Наброски с обнаженной натуры	38		12		3	23
10	Тема 27. Обнаженная натура	50		30		1	19
10	Тема 28. Сюжет пост.(сложная поза)	50		30		1	19
10	Тема 29. Наброски с обнаженной натуры	44		24		2	18
	Итого	1413		939		45	429

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Натюрморт. За первый семестр, студент должен приобрести опыт точного изображения предметов в пространстве, научиться передавать их цвет и форму, характер освещения и тональности. Тематический натюрморт со сложным освещением построен на принципах тона, светосильных отношений в цветовых массах, ставить задачу предельно выявить насыщенность цвета.

Тема 2. Натюрморт из нескольких предметов с гипсом и драпировками должен быть поставлен с ярко выраженной строгостью контрастных и локальных цветов с введением светлого пятна, которое подчиняет себе окружение. В этой постановке нужно найти выразительное решение пластического, тонально-живописного характера, цветовую взаимосвязь предметов, обратив внимание на сохранение силуэтного светлого на темном при сближенности светосилы, материальности тона.

Тема 3. Поясной портрет. Во время работы над портретом необходимо выявить индивидуальные качества натурщика, его возраст, характер, четко передать пропорции головы относительно к фигуре.

Тема 4. Кисти рук;

Тема 5. Стопы;

Тема 6. Поясной портрет;

Тема 7. Поясной портрет обнаженный;

Тема 8. Обнаженный мужской торс

Тема 9. Обнаженный женский торс.

Тема 10. Портрет с руками; Задача решения портрета с руками предусматривает точное знание анатомии, пропорций и особенно способности передачи характера модели. Выразительное решение с точной портретной характеристикой и правильными цветотональными отношениями.

Тема 11. наброски с обнаженной натуры;

Основным учебным заданием в данном семестре курсе являются изображение головы и торса человека. В постановках используются обнаженные и одетые модели, обладающие необходимыми пластическими качествами. Находящиеся в неглубоком пространстве в разных условиях освещения. Особое внимание обращено на выявление характера моделей. На максимальную проработку форм и тонально-цветовую характеристику головы. Важное значение имеет детальное выполнение кистей рук и стопы в этюде.

В четвертом семестре студенты работают вне стен института, на киностудиях, выставках, музеях. В этом же семестре проводятся занятия по копированию произведений искусства, находящихся в художественных музеях города. Основные учебные задачи по живописи в четвертом семестре:

1. определение соотношения цветовых масс;
2. анализ тональных соотношений больших масс;
3. передача характера освещения;
4. определение зависимости цветового тона от характера света, теней, полутонов и рефлексов;
5. определение зависимости цвета от погодных условий, времени суток и времени года;
6. передача материальности и фактуры изучаемых предметов;
7. создание определенного настроения в этюде.

В четвертом семестре студент выполняет 4-5 длительных этюдов и серию кратковременных этюдов.

В пятом семестре студенты снова работают в условиях мастерской, овладевая мастерством рисования и живописи с натуры.

Тема 12. Фигура сложная поза;

Тема 13. Обнаженная мужская натура

Тема 14. Обнаженная женская натура

Тема 15. наброски с обнаженной натуры; Предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием.

В шестом семестре студенты выполняют следующие задания.

Тема 16. Обнаж. мужская натура

Тема 17. Обнаж. женская натура

Тема 18. Обнаж. натура в интерьере

Тема 19. Этюды с обнаженной натуры

Учебным заданием на третьем курсе является изображение обнаженной и одетой фигуры человека в неглубоком пространстве в различных условиях освещения. Постановки должны быть ясными и простыми, главное в них – выявление пластики и характера модели. Кроме того, необходимо дать портретную характеристику, выявить типические черты персонажа и найти атмосферу интерьера. Особое внимание обращается на художественную завершенность этюда и степень его выразительности.

В седьмом семестре студенты работают вне стен университета под руководством педагога. В задание входит сбор материала на самостоятельно выбранных объектах на тему задания по композиции. С этой целью студенты должны выполнить 4-5 законченных живописных этюдов и серию кратковременных, показывающих характер персонажей, архитектурных мотивов, интерьеров, мебели, реквизита, состояния природы, особенности освещения и другой изобразительный материал.

В восьмом семестре студенты работают в условиях мастерской.

Тема 20. Портрет с руками в национальном костюме, построенный на контрастных цветовых отношениях.

Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных мужских фигур

Учебное задание на четвертом курсе «Сюжетная постановка из 2-х обнаженных фигур» в условиях мастерской. Минимальное декорирование призвано в первую очередь выявить пластическую взаимосвязь моделей, подчеркнуть характер и сюжет, который их объединяет. Необходима тональная ясность и определенность и выразительность больших цветовых отношений.

Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных женских фигур.

Постановка с более глубоким пространством, характерным освещением, акцентом на пластическое решение фигур. Задача выразительно-образного решения темы. Особое внимание на большую законченность и ориентацию на образцы классического искусства.

Тема 23. наброски с обнаженной натуры

Основным учебным заданием на восьмом семестре является изображение обнаженной и одетой фигуры человека в среде и портрет. Все внимание должно быть сосредоточено на образной характеристике человека и смысловом содержании постановки.

В девятом и десятом семестрах выполняются следующие занятия.

Тема 24. Группа из 2-х обнаженных фигур

Тема 25. Сюжет групповой постановки.(обнаж)

Тема 26. наброски с обнаженной натуры

Тема 27. Обнаженная натура

Тема 28. Сюжет постановка (сложная поза)

Тема 29. наброски с обнаженной натуры. Предварительные композиционные наброски и этюды.

Учебным заданием на пятом итоговом курсе являются групповые постановки обнаженных и одетых фигур. В них решаются пространственные задачи, дается

портретная характеристика моделей и их композиционно- пластическая связь.

Самостоятельная работа студентов является продолжением выполнения учебных аудиторных постановок в условиях мастерских и обеспечивается натурой.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- а) ежедневные наброски и зарисовки,
- б) поиски композиционного решения, этюды и рисунки выполняемые на пленере после окончания первого, второго, третьего курсов, на преддипломной практике и «выходе» во втором и седьмом семестре,
- в) изучение работ мастеров живописи и графики в музейных экспозициях, на выставках, библиотеках, изокабинете ВГИК,
- г) подготовка материалов и инструментов для живописи, графики, композиции,
- д) оформление работ к просмотрам и выставкам.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)	
	лек.	практ.	лаб.	инд.		
1 Курс						
1	Натюрморт с гипсовой головой		2			Мастер-класс
2 Курс						
2	Обнаженный женский торс		2			Мастер-класс
3 Курс						
3	Портрет с руками.		2			Мастер-класс

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

3.1.1. Основная литература

1. ВГИК Живопись. Учебное пособие. Том IV, Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2016.
2. ВГИК. Учебный рисунок. Учебное пособие. Том III, Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2014.
3. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. – М.: ВГИК, 2012. – 352 с.: ил.

4. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997
5. Третьяков Н.Н. Композиция в станковой живописи и кинокадре. Уч.пос. – М.: ВГИК, 1987.

3.1.2. Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства, 3-е изд., 2019 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
2. Зорин Л.Н. Рисунок, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ
3. Куликов В.А., Маркушина И. Ю. Живопись маслом. Пейзаж + DVD, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
4. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека, 2015 г." - коллекция Искусствоведение – Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Матисс. М.: Искусство, 1969. 105с.: ил.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1976. 288 с.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
4. Бенуа А. «Воспоминания»
5. Ванслов В. В. Содержание и форма в искусстве. — М., 1956.
6. Волков Н. Н. Восприятие предмета и рисунка. – М.: 1953.
7. Грабарь И. «Валентин Серов»
8. Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2003. 304 с.
9. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII века. Л.: Искусство, 1986. 197с.
10. Дейнека А. «Из моей рабочей практики» М.1961
11. Демидов В. Как мы видим то, что видим. – М.:Знание, 1979
12. Иттен И. Искусство формы /Пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001.17).
13. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
14. Коровин К. А. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. – М.: 1963.
15. Леонардо да Винчи. Избранные произведения, т. 2 – М.– Л.: 1935.
16. Мастера искусства об искусстве. Под общей редакцией А.А. Губера, А.А. Федорова- Давыдова, И.Л. Маца, В.Н. Гращенкова. В семи томах. М. Искусство 1970,
17. Проблемы композиции / Под ред. В.В. Ванслова. М.: Изобразительное искусство, 2000. 292
18. Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. – М.: Наука, 1985 г.
19. Репин И.Е. «Далекое - близкое»
20. Рисунок. Учебные постановки. – М.: 1963 г.
21. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М.: Сов. художник, 1988. 588 с.: ил.
22. Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987.
23. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства / Сост. Е.Я.Басин. М.: Смысл, 2002. 335 с.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Музеи, галереи и художественные каталоги

Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).

Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).

Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>).

Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>).

Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>).

Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>).

Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>).

Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>).

Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>).

Культура и искусство Древнего Египта (<http://www.kemet.ru/>).

Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).

В качестве учебно-методического иллюстративного материала записанного на (CD-ROM) используются работы известных мастеров сценографии театра, кино и телевидения и других экранных искусств, лучшие работы студентов предыдущих курсов, лучшие работы из сокровищницы мировой культуры:

- 1). Эскизы художников театра, кино и телевидения (CD-ROM).
- 2). Третьяковская галерея (CD-ROM).
- 3). Пушкинский музей (CD-ROM).
- 4). Леонардо да Винчи (CD-ROM).
- 5). Микеланджело (CD-ROM).
- 6). Врубель (CD-ROM).
- 7). Валентин Серов (CD-ROM).
- 8). Рембрандт (CD-ROM).
- 9). Веласкес (CD-ROM).
- 10). Передвижники (CD-ROM).
- 11). Импрессионисты (CD-ROM).

- 12). Рубенс (CD-ROM).
- 13). Рисунки старых мастеров (CD-ROM)
- 14). Рафаэль (CD-ROM).
- 15). Репин (CD-ROM).
- 16). Кустодиев (CD-ROM).
- 17). Головин (CD-ROM).
- 18). Бенуа (CD-ROM).
- 19). Добужинский (CD-ROM).
- 20). Сомов (CD-ROM).
- 21). Карпаччо (CD-ROM).
- 22). «Мир искусства» (CD-ROM).
- 23). «Живописный Петербург» (CD-ROM).
- 24). Малевич (CD-ROM).
- 25). Кандинский (CD-ROM).
- 26). Саврасов (CD-ROM).
- 27). Рисунок и акварель из собрания Третьяковской галереи (CD-ROM).
- 28). Коровин (CD-ROM).
- 29). «От эскиза к картине» издание Русского музея (CD-ROM).

Работы выполненные студентами и отобранные в качестве образцов в методический фонд на предыдущих экзаменах-просмотрах по данной теме .

Лучшие работы студентов на каждом просмотре отбираемые в методический фонд составляют ценнейший учебный материал, как образцы творческого выполнения задач по каждой теме. Они демонстрируются педагогом перед началом работы и в процессе ее выполнения.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Гипсовый фонд,
- натюрмортный фонд,
- драпировочный фонд,
- костюмный фонд,
- материалы и инструменты для рисования,
- подиумы и мольберты,
- осветительное оборудование, обогреватели,
- ширмы, стеллажи,
- планшеты,
- лестницы,
- оборудование и материалы для развески выставок и просмотров,
- компьютеры, ноутбуки и DVD проигрыватели для учебных и экзаменационных демонстрационных показов выполненных работ,
- принтеры и плоттеры для распечатки наглядных пособий,
- специально оборудованные для живописи учебные классы.
- методический фонд, включающий в себя работы студентов по рисунку, живописи, композиции, и их электронные копии на CD и DVD для демонстрации на компьютере и ноутбуке.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Живопись**

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-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-16; ПК-19; ПК-23; ПК-24;	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознакомительное занятие, направленное на познание художественного изображения пространства; законы композиционного построения; законы тона и цвета, общего колорита, в живописи; понятие -художественный образ (на примерах конкретных произведений мирового искусства). - обсуждения по теме: «Работа различными живописными материалами, базируясь на основополагающем – масляная живопись на холсте». - выполнение творческих заданий: закономерности живописи в несложных постановках с натуры, при дневном (естественном) освещении – на начальном этапе обучения. 	ОПК-1; ОПК-5; ПК-19.
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применение на практике законов композиционного построения картинной плоскости: распределение на ней основных цветовых пятен, пропорционально верное соотношение предметов, применение законов создания на картинной плоскости перспективного пространства (воздушная среда), 	ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-16;ПК-19; ПК-23;

	<p>соединение в учебной постановке тона и цвета.</p> <p>- выполнение творческих заданий: натюрморт из 3 - 5 предметов, а так же натюрморт с гипсовой головой и натюрморт-обманка (1 курс). В этих заданиях по живописи следует уделить особое внимание студента на точность передачи цвета и тона, на правильное определение общего колорита, на профессиональное применение техники масляной живописи.</p> <p>- изучение теоретической основы живописи (техники и технологии), особенностей применения художественно-цветовой выразительности, как системы знаний.</p>	
	<p>Этап 3. Проверка усвоения материала:</p> <p>- анализ созданного живописного изображения с точки зрения композиционного построения на холсте: анализ цветовых и тональных отношений, анализ распределения живописной среды холста на тепло-холодные цвета, анализ живописной лепки объема формы.</p> <p>- проверка технических навыков создания верной живописной среды: лепка формы, применение фактуры (в масляной живописи), решение художественного образа, как основы создания произведения искусства.</p> <p>- самооценка активности и эффективности участия в выполнении учебно-творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (поисковые цветовые эскизы, картон - как подготовительный рисунок к живописи), поиск наиболее выразительного художественного решения, умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения.</p>	<p>ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-16; ПК-19; ПК-23; ПК-24;</p>
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний</p>	<p>- посещение практических занятий, практическая учебная работа в студенческом коллективе своих сверстников, как самообучение в дополнение к основной работе с преподавателем.</p> <p>- активное участие в обсуждении проблемных вопросов создания художественного образа в изобразительном искусстве.</p> <p>- представление о том, зачем будущему художнику необходимы знания основ живописи.</p> <p>- наличие выполненных творческих заданий: отражение в живописи всего комплекса накопленных знания, образность и смысловая наполненность созданных изображений.</p>

	<p align="center">Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</p>	<p>- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнять задание в отведенное время, умение слушать и понимать поставленные преподавателем задачи, решать их и обосновать особенности их выполнения.</p>
	<p>Этап 3: Проверка усвоения материала</p>	<p>- эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения проблемных вопросов живописи, с практическим, наглядным показом возможных неординарных решений.</p> <p>- способность аргументировать свою точку зрения, опираясь на знания аналогов художественных произведений из мировой истории искусства.</p> <p>- степень готовности участия к практическим занятиям.</p> <p>- степень правильности выполнения учебно-творческих заданий.</p> <p>- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов художественного решения пространства живописной среды, гармоничная связь предмета (фигуры человека) со средой на картинной плоскости, образное видение и решение темы учебного задания.</p>
4.	<p align="center">Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний</p>	<p>- посещаемость не менее 95% практических занятий (при наличии уважительных причин, связанных с состоянием здоровья).</p> <p>- активное участие в практическом выполнении поставленных задач по живописным постановкам (вовремя приходить и уходить на занятия, согласно расписанию; во время занятия максимально эффективно использовать отведенное для этого учебное время).</p> <p>- иметь в наличии требуемые для занятий художественные (живописные) материалы, а также, при необходимости (учебники, учебное пособие и проч.).</p> <p>- творческие задания выполнять качественно, своевременно и полностью, а также постоянно обращаться к педагогу за консультациями и советами по данной дисциплине.</p>
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</p>	<p>- практическое выполнение заданий по живописи в аудитории учебного заведения, а также выполнение домашних заданий самостоятельно, рекомендованных каждому студенту отдельно или всему курсу вместе, преподавателем по этой дисциплине.</p> <p>- студент может свободно применять и обосновывать применение тех или иных методов, технологий и материалов.</p> <p>- способность формулировать, обосновывать и отстаивать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения заданий и на конкретные примеры бесценного опыта мастеров мировой истории искусства.</p> <p>- способность самостоятельно применять полученные</p>

		художественные навыки в живописи с натуры и по памяти.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решать с использованием профессиональных методов.
		- представленные задания должны соответствовать критериям, предъявляемым к заданиям; они должны быть выполнены на достаточно высоком художественном уровне с точки зрения академических и профессиональных требований.
		- в процессе кафедрального просмотра коллегиальное мнение педагогов должно прийти к выводу, что данным студентом усвоены практические навыки живописи: знание основ композиции, умение видеть и различать цвет и тон, чувствовать построение пространства, видеть и выстраивать холст образно, вычлняя главное и подчиняя ему второстепенное.
		- творческие задания выполненные самостоятельно, в отведенное время, являются необходимыми дополнениями к учебному процессу в аудитории института. Они помогают преподавателю лучше понять творческую личность студента.
		-ЭКЗАМЕН (СОВМЕСТНЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР)

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 задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен;;;
2	ОПК-2	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
3	ОПК-3	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
4	ОПК-5	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
5	ПК-16	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
6	ПК-19	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
7	ПК-23	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
8	ПК-24	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен

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

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

- Обсуждения задания
- Творческое практическое выполнение задания
- Экзамен

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений:

- подготовка картинной плоскости для живописи (правильная натяжка грунтованного /не грунтованного/ холста на разборный подрамник с применением специальных щипцов и степлера;
- грунтовка не грунтованного холста и проклейка желатином /осетровым клеем/ холста грунтованного; покрытие холста цветной имприматурой /все то же самое можно проделать с художественным картоном и даже бумагой);
- выбор живописного материала /гуашь, темпера, акрил и как основополагающий материал – масло/;
- подготовительные поиски живописного решения в малом формате /небольшая картонка, обрезок холста/; дальнейшая компоновка в большом формате; подготовительный картон в размер холста /обычно используется бумага-крафт, или толстая калька/ для окончательной прорисовки, уточнения пропорций и общей композиции в размер холста; перенесение картона на подготовленный холст; уточнение рисунка и закрепление его фиксативом на холсте; первый подмалевок; переход к плотной живописи.

Основными видами творческих работ являются: композиционные поиски и выбор наилучшего образного решения, поиск смыслового решения и т.д.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда студенты курса выставляют выполненное практическое задание /по живописи/, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут показаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Коллегиальное обсуждение работ преподавателя со студентами несет в себе важный момент нестандартного способа обучения, при котором студент и преподаватель становятся на время коллегами в равном положении, что помогает наилучшим образом понять друг друга.

Этот метод также развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимого вообще художнику .

Экзамен проходит в форме кафедрального просмотра творческих заданий.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

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

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое восприятие дисциплины **«Живопись»**, выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института. Как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка **«хорошо»** выставляется, для того чтобы поощрить обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении **«хорошо»**, знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремится к его творческому развитию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству и, как правило, принимается коллегиально.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую экзаменационную оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. Уровень теоретических знаний также может определяться оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты, проявляет творческую инициативу и явную заинтересованность в поставленном преподавателем вопросе (способен грамотно анализировать его, убедительно и аргументировано отстаивать свои убеждения).

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в способности глубоко анализировать художественные задачи.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте, показывает не глубокие знания основ изобразительной грамоты, механически повторяя заученный материал, не понимая его сущности. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала (или полное их отсутствие), 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 (Экзамен)

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

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

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое восприятие дисциплины **«Живопись»**, выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института (как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке). Критериями для оценки **«отлично»** также являются предыдущие отличные отметки у данного студента на ранее проходивших экзаменах. Зачастую экзаменационная комиссия коллегиально приходит к мнению – поощрить такого студента похвалой совета.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка **«хорошо»** выставляется, что называется с целью **«подхлестнуть»** обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении **«хорошо»**, знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремится его раскрыть на **«отлично»**.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству и, как правило, принимается коллегиально. Критерием оценки **«неудовлетворительно»** служат неудовлетворительные отметки данного студента на прошлых экзаменах, не ставшего на путь своего исправления в учебном процессе.

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

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Натюрморт простой (3-5 предметов).
- Натюрморт сложный (многопредметный, тематический).
- Натюрморт-обманка.

- Натюрморт гризайль (для изучения понятия тона в живописи).
- Натюрморт с гипсовой головой (как переход к портрету).
- Портрет (голова).
- Портрет с руками.
- Автопортрет (домашнее задание).
- Конечности (руки и ноги, в действии).
- Полуфигура (обнаженная и в одежде).
- Обнаженная фигура в окружающей среде (стоя, сидя, лежа).
- Две обнаженные фигуры (задание на определение доминирующей фигуры и на взаимосвязь двух фигур по художественным критериям).
- Две обнаженные /одетые, смешанные – одетая и обнаженная/ фигуры в интерьере (тематическая постановка, постановка на пространство).
- Три обнаженные /одетые, смешанные – одетые и обнаженные/ фигуры (тематическая постановка).
- Станковая картина (на образность, выражение мысли, знание сюжета).

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Композиционная организация живописного полотна.

Тема 2. Цветовые, колористические задачи и приемы в станковой живописи.

Тема 3. Соединение тона и цвета (часто студенты путают эти два понятия).

Тема 4. Соединение живописи и рисунка (часто студенты за живописью забывают о рисунке и наоборот).

Тема 5. Разговор о цельности ведения живописной работы (только лишь начатая /грамотно/ живописная работа на любом этапе завершения должна представлять собой готовое произведение).

Тема 6. Изучение технологии и техники письма маслом (грамотная загруженность холста красочным слоем; обработка /шлифовка/ мазка; самостоятельное изготовление тройника /жидкости для письма маслом/; подбор профессиональных живописных материалов; подготовка холста /натяжка, имприматура/ ; создание предварительного картона /в помощь начальному этапу в живописи/ и т.д.

Тема 7. Разговор о понятии вкуса в произведении искусства /в моем случае конкретно по дисциплине живопись/ (драгоценное отношение к цвету, к общему колориту в каждой живописной вещи, уравновешенность композиции, острота композиции, гармония цвета и тона, живописи и рисунка, пластика в картине, эстетика применения живописных приемов, обработка поверхности красочного слоя, обрамление живописной картины и т.д.).

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (экзамена).

1. На художественном факультете экзамен проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. На экзамене оценки оцениваются членами объединённой кафедры, исходя из требований программы и уровня выполнения ее студентами.
2. Объем задания определяется программой и различен на каждом курсе. В целом на всех курсах студенты работают в аудитории с натуры. На старших курсах (3-ий-5-ый) допускается некоторый элемент интерпретации натуры, обусловленный особенностями творческого видения учащихся. На экзаменах, как правило, оцениваются следующие задания (краткий перечень)
 - натюрморт (на младших курсах),
 - натюрморт с гипсовой головой (на младших курсах),

- натюрморт-обманка (на младших курсах),
- портрет с руками (на младших курсах),
- обнаженная модель (на младших курсах),
- двойная обнаженная /смешанная/ постановка (на старших курсах),
- двойная (тройная) обнаженная /смешанная/ постановка (учебная, тематическая),
- подготовительные живописные эскизы, картоны, разработки к станковой картине (на всех курсах),
- наброски людей, животных, городские мотивы и т.д. (на всех курсах),
- станковая тематическая картина (на старших курсах, как отдельное специальное 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

«История русского изобразительного искусства»

54.05.03 – Графика

Квалификация выпускника

Художник мультипликационного фильма

Форма обучения

Очная

Москва, 2024

Разработчик: Куинджи М.В., Старший преподаватель, член Союза Художников Москвы.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г по направлению подготовки 54.05.03 – Графика (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств
Протокол № 11 от 03 июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О. К. Клейменова

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина

Оглавление

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	3
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	3
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	7
<u>6. Лабораторный практикум</u>	17
<u>7. Семинары</u>	17
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	17
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	19
9.1. Основная литература.....	19
9.2. Дополнительная литература.....	19
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	31
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	32
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	32

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» ставит целью развитие способности к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов. Изучая «Историю зарубежного изобразительного искусства», студенты формируют способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанса, классицизма, барокко, рококо, готики и др.) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Дисциплина помогает использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» входит в базовую часть федерального компонента образовательной программы (Б1.Б.08).

Объем дисциплины – 10 зач.ед., что составляет 360 академических часов или 270 астрономических часов. Дисциплина преподается на 3, 4, 5 курсах. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

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

Обучение должно способствовать получению следующих профессиональных компетенций:

способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов (ПК-3)

способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5)

способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и

отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7).

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<p>ПК-3 Способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов</p>	<p>Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры</p> <p>Уметь: соотносить отдельные факты и общие явления истории искусства, осмыслять свою деятельность в контексте историко-культурных реалий, понимать ее культурную значимость, критически осмыслять получаемую информацию в области истории искусства, вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, формировать и излагать собственные суждения по тем или иным вопросам культуры, вести диалог</p> <p>Владеть: искусствоведческой терминологией навыками искусствоведческого анализа произведения искусства, навыками аргументированного суждения по актуальным проблемам и явлениям культуры и собственной деятельности</p>
<p>ПК-5 способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве</p>	<p>Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры</p> <p>Уметь: выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте</p> <p>Владеть: методами анализа явлений общественной и индивидуальной жизни с точки зрения ценностных ориентаций общества, его эстетических потребностей и духовных состояний</p>
<p>ПК-7 способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и</p>	<p>Знать: многообразие ценностных ориентаций в современном мире, общечеловеческие ценности, традиционные и современные ценности, связь творческой деятельности с эстетическими и духовными потребностями, опираться на базовые ценности мировой культуры в своей деятельности, отстаивать гуманистические принципы жизни и профессиональное достоинство, придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни</p>

художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	Уметь: создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения, использовать в своей творческой практике знания основных произведений зарубежного искусства и культуры
	Владеть: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 10 зач. ед. 360 час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		5	6	7	8	9	А		
Работа с преподавателем (контактные часы):	202								
Теоретический блок:									
Лекции	152	36	32	34	16	18	16		
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	50				16	18	16		
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	122	27	40	2	13	18	22		
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	36		зач		зач		36		
Всего часов	360	63	72	36	45	54	90		

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			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства.	16	8	2		6
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	20	10	2		8
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	20	10	2		8
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	20	10	2		8
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	18	10	2		6
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	18	10	2		6
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	20	10	2		8
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени.	20	10	2		8
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение.	20	10	2		8
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	20	8	4		8
Тема 11. Русское	20	8	4		8

искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.					
Тема 12. Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Искусство первой половины XIX в.	24	12	4		8
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	26	14	4		8
Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима.	22	8	6		8
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период.	20	8	4		8
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	20	6	6		8
ИТОГО	324	152	50		122

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История русского изобразительного искусства» является то, что компетенции, связанные со способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов, различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных

особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 1.</u> 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 2.</u> Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	Роль религии и церкви с средневека. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры. Монументализм культовой архитектуры. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове. Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищинский, Рождественский Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря соборы в Новгороде. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 3.</u> 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 4.</u> 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 Николая 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 5.</u> 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 Николая в Коломенском. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова. Новые композиционно-пространственные решения в русском изобразительном искусстве. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалево, 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.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 6.</u> Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.</p> <p>Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей).</p> <p>Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе).</p> <p>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.</p> <p>Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.</p> <p>Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в.. Произведения декоративно-прикладного искусства.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 7.</u> Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.</p> <p>Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей).</p> <p>Появление каменных гражданских сооружений</p>

		<p>(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.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 8.</u> Искусство России на пороге Нового времени.	<p>Осмысление концепции государственного развития: «Москва – третий Рим». Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского стиля. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в. Развитие центрического типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция. Церкви Вознесения в Коломенском , Преображения в с.Красное и др. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре. Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади. Стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Старый собор Донского монастыря, Рождественский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, церковь Преображения в Вязьмах, храм Покрова в Рубцове). Федор Конь и его градостроительная деятельность. Белый город в Москве, крепость в Смоленске. Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство». Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в иконах. Миниатюры лицевых житий. «Житие Сергия Радонежского». Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви Преображения в Вязьмах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др. «Строгановская» школа – произведения Прокопия</p>

		Чирина, Истома Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 9.</u> Русское искусство XVIII в.	<p>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.</p> <p>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.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 10.</u> Русское искусство первой четверти XVIII в. Русское искусство середины XVIII в.	<p>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. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве. А.Шхобенк, П.Пикарт, А.Ф.Зубов, И.Ф.Зубов. Жанровое разнообразие гравюры. Потребность в</p>

		<p>становлении скульптуры как вида искусства. Отсутствие собственных кадров. Ввоз скульптуры и приглашение иностранных ваятелей. Роль аллегии в петровском искусстве. Образ человека Нового времени в портретной живописи первой трети XVIII в. Традиции</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 11.</u> Русское искусство второй половины XVIII в.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

		<p>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 конц XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 12.</u> Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Тема 14. Искусство первой половины XIX в.</p>	<p>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.</p> <p>Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампир 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 ампир. О.Бове. Ансамбли центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная, Триумфальная. Д.Жильярди. Реконструкция Московского университета. Образ московского частного дома. Дом А.П.Хрущева.</p> <p>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.</p> <p>Скульптура первой половины XIX в. Жанры скульптуры. Место скульптуры в ампирном 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.</p> <p>Живопись и графика начала XIX в. Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой системы. История и мифология в</p>

		<p>академической программе просвещения начала XIX в.: А.Егоров, В.Шебуев, А.И.Иванов, Д.Шебуев. Место графики в наследии Ф.Толстого. Сентиментализм и ампир 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.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 13.</u> Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.</p>	<p>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</p>

		<p>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.</p> <p>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.Тенешевой, С.Щукина.</p> <p>Роль В.Поленова в эволюции русского пейзажа. Связь с академической традицией. Евангельская тема. Работа в области театральной декорации.</p> <p>«Этнографический жанр» и баталистика В.В.Верещагина. Серийность. Проблема салонного искусства и античного жанра: Г.Семирадский.</p> <p>«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.</p> <p>Архитектура и скульптура второй половины XIX века. «Национальный стиль». Н.Султанов, Д.Чичагов, В.Покровский, В.Гартман. И.Ропет, И.Монигетти. 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.</p> <p>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</p>
--	--	--

		<p> 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 </p>
--	--	---

		<p>архитектурный пейзаж А.М.Васнецова. Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной живописи конца XIX – начала XX в. «Эпический» и «этюдный» пейзаж. Творчество И.И.Левитана – вершина в развитии русского национального пейзажа, создатель пейзажа-картины, так называемого «пейзажа-настроения». Пейзажи И.С.Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов. Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.</p> <p>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.</p> <p>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 театрально-декорационное искусство. Место и роль</p>
--	--	--

		<p>журнала «Мир искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа. К.А.Сомов. Портреты художника. «Дама в голубом» – как пример психологически тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи. В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный 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 работав театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 14.</u> Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима.</p>	<p>Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька. Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-</p>

		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.Белоград.</p> <p>Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов).</p> <p>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”.</p> <p>Планетарное назначение искусства.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Авангард 20-х гг. Новаторские открытия и практические эксперименты. Объединение</p>
--	--	---

		<p>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».</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.).</p> <p>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.</p>
--	--	--

	<p>Становление советской графики. Книжная графика 20-х гг.: М.Добужинский, А.Бенуа, Л.Гудиашвили, А.Гончаров, В.Фаворский, А.Кравченко, Н.Тырса, Н.Альтман, С.Чехонон, А.Самохвалова и др.</p> <p>Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонон и др.</p> <p>Московская школа ксилографии В.Фаворского.</p> <p>Развитие офорта (Д.Штеренберг, И.Нивинский, Д.Митрохин). Рождение искусства фотомонтажа (А.Родченко, С.Телингатер).</p> <p>Развитие советской скульптуры 20-х гг.</p> <p>«Революционная романтика» И.Д.Шадра. «Булыжник – оружие пролетариата, 1905 год». Увековечение памяти вождя – работы И.Шадра, С.Евсеев и архитекторы В.Щуко и В.Гельфрейх, С.Меркуров.</p> <p>Портретная скульптура А.Голубкиной, В.Домогацкий, Я.Николадзе, С.Лебедева. Общество русских скульпторов (ОРС): 1926 – 1932 гг.</p> <p>«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.</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. Создание (1932) Всероссийской Академии художеств (руководитель – И.Бродский) и Института живописи, скульптуры и архитектуры. «Метод социалистического реализма».</p>
--	--

		<p>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.Шегалья, 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.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 15.</u> Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период</p>	<p>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 листовок («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</p>

		<p>тыл» (1944) и др. Скульптура военных лет – приоритет портретного жанра (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).</p> <p>Искусство середины 40-х – конца 50-х гг.</p> <p>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.</p> <p>Развитие послевоенной графики в виде станковых форм и книжных иллюстраций. Б.Пророков.</p> <p>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.</p> <p>Открытие Академии художеств СССР (1947 г.).</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 16.</u> Советское искусство 60-х годов XX в</p>	<p>Советское искусство 60-х годов. Осуждение культа личности Сталина на XX съезде КПСС. «Оттепель».</p> <p>Первый Всесоюзный съезд советских художников.</p> <p>Всесоюзная художественная выставка 1957 г.</p> <p>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».</p> <p>Обмен выставками с социалистическими странами.</p> <p>Продолжение борьбы с буржуазной идеологией.</p> <p>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,</p>

		<p>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».</p> <p>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.</p> <p>«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.</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.

Темы для самостоятельной работы

Введение. Древнейшие истоки русского искусства.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.)

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – нач. XVII в.)

Искусство России на пороге Нового времени

Русское искусство первой четверти XVIII в..

Русское искусство середины XVIII в.

Русское искусство второй половины XVIII в.

Искусство первой половины XIX в.

Искусство второй половины XIX в.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России.

Искусство тоталитарного режима

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

Искусство Советской России послевоенный период

Советское искусство 60-х годов XX в.

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

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

9.1. Основная литература

1. Трубецкой, Е. Н. Этюды по русской иконописи / Е. Н. Трубецкой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05315-9. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

2. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02979-6. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

3. Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. / Г. В. Плеханов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02385-5. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

4. Соловьев, В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 196 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9495-7. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Айбукс» (контракт № 20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018, срок 26.02—26.02.2019),

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),

«Юрайт» (контракт № 130-18-У от 22.06.2018, срок 22.06.2018-31.12.2018).

9.2. 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. 1,2т.т. – 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. – С-Пб., 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. Након А. Русский авангард. – М., 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры. Под ред.
33. Григоровича и Поспелова. – М., 1987.
34. Поспелов Г. Бубновый валет. – М., 1991.
35. Порудоминский В.И. Николай Ге. – М., 2000
36. Рапацкая Л.А.Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). – М.,1995
37. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М.,1999
38. Романтизм./Сост.О.Федотова. – М.,2001
39. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М.,1996
40. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – 2002.
41. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.
42. Сарабьянов Д.В. Л.Попова. – М., 1992.
43. Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев.- М., 1996.
44. П.Филонов. Дневник. – СПб: Азбука,2000
45. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.
46. Антология/Сост.Н.К.Гаврюшина. – М.,1993
47. Чиняков А. Братья Веснины. – М., 1974.
48. Марк Шагал. Моя жизнь. – М.,1994.
49. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. М., 2006
50. Энциклопедия русской живописи/ под ред. М.В.Калашниковой. – М.,2001

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. сайты

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

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.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
История русского изобразительного искусства
54.05.03 – Графика

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.	ОК-1; ОПК-2; ПК-1	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем искусствоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-3, ПК-5, ПК-7
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов

		<ul style="list-style-type: none"> - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать искусствоведческие понятия
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной

		<p>работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <p>- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по искусствоведению</p> <p>- задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЭКЗАМЕН</p>
--	--	---

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-7	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 русского изобразительного искусства» 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 искусствоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу

определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара 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.

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 художника, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»*- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

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.

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 Николая в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.

2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

1. Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно воинство».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина.

Искусство России на пороге Нового времени.

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б. Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П. Антропова и И.П. Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
 2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
 3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
 4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
 5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И. Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
 6. Академия художеств и историческая живопись.
 7. А.П. Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
 8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
- 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 этапы.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
4. Исакиевский 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

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..
- Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина.
7. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной.
8. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

1.6.2 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 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.Грицая.
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.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

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.

8. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция.
9. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина.

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. «Бубновы 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.Шаринов, В.Фаворский)
5. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.

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

« Пластическая анатомия»

Специальность - **54.05.03 Графика**

(Художник мультипликационного фильма)

Квалификация выпускника – **специалист**

Уровень образования - **высшее**

Форма обучения – **очная**

Москва, 2024

Автор: А.В. Матрешин, доцент; Н.Г. Кривуля, доктор искусствоведения, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1013 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.03 Графика**
специализации «Художник мультипликационного фильма»

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры рисунка и
живописи

Протокол № 9 от « 02 » июня 2024 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «**ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ**»

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и 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 (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» - пополнить знания, сформировать умения и навыки в области изображения человека, моделирования формы его тела на базе объемно-пространственного восприятия. Полученные студентами знания при изучении костной основы и мышечной системы умело применять на практических занятиях по рисунку, живописи, композиции и мультдвижению.

Задачи дисциплины «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»:

- сформировать пластическое мышление и, как результат, приобрести знания и навыки, необходимых для творческой работы;
- понимать процесс формирования художественного образа в изобразительном искусстве, являющегося специфической формой отражения объективной действительности;
- сформировать глубокие теоретические знания и сформулировать научное мировоззрение
- научить владеть различными приемами и навыками изображения человека с натуры и по воспоминанию,
- дать в процессе освоения изображения человека необходимые знания по пластической анатомии
- сформировать знания и понимание художественных и конструктивных особенностей композиционного решения;
- познакомить учащихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного искусства.

Развиваемое на занятиях по пластической анатомии образное и композиционное мышление, чувство формы, методики рисования «от общего к деталям», знания строения и пропорций человеческого тела - все это помогает в овладении грамотой изобразительного цикла как рисунок, живопись, композиция, мультдвижение. Программа рассчитана на двух семестровый срок обучения 1 и 2 семестр 1-го курса поэтапно ведя студентов от задания к заданию, от простого к сложному.

- сформировать пластическое мышление и, как результат, приобрести знания и навыки, необходимых для творческой работы;
- понимать процесс формирования художественного образа в изобразительном искусстве, являющегося специфической формой отражения объективной действительности;
- сформировать глубокие теоретические знания и сформулировать научное мировоззрение
- научить владеть различными приемами и навыками изображения человека с натуры и по воспоминанию,
- дать в процессе освоения изображения человека необходимые знания по пластической анатомии
- сформировать знания и понимание художественных и конструктивных особенностей композиционного решения;
- познакомить учащихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного искусства.

Развиваемое на занятиях по пластической анатомии образное и композиционное мышление, чувство формы, методики рисования «от общего к деталям», знания строения и пропорций человеческого тела - все это помогает в овладении грамотой изобразительного цикла как рисунок, живопись, композиция, мультдвижение. Программа

рассчитана на двух семестровый срок обучения 1 и 2 семестр 1-го курса поэтапно ведя студентов от задания к заданию, от простого к сложному.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Данная дисциплина относится к базовому блоку вариативной части ОПОП (Б1.В.02.) Освоение знаний основ костно-мышечной системы человека, знания движения частей его тела в соответствии с конструкцией суставов и законами кинетики, формирование умений и навыков в области изображения человека, моделирования формы его тела на базе объемно-пространственного восприятия. Полученные студентами знания при изучении костной основы и мышечной системы умело применять на практических занятиях по рисунку, мастерству и мультдвижению.

Программа рассчитана на двух семестровый срок обучения 1 и 2 семестра 1-го курса поэтапно ведя студентов от задания к заданию, от простого к сложному.

Дисциплина «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с следующими дисциплинами : «Изобразительным решением фильма», «Мультдвижением», «Рисунком», «Живописью» изучение которых базируется на знаниях и практике, получаемой студентами в ходе её освоения

Дисциплина «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» опирается на дисциплину «Рисунок». При этом все положения дисциплины «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» разрабатывались с учетом знаний, получаемых студентами в процессе обучения по основным специальным дисциплинам. Таким образом, данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными изобразительными дисциплинами в системе художественного образования, помогая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и навыки изображения действительности, развить творческие способности, необходимые для квалифицированных специалистов. При этом все положения дисциплины «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» разрабатывались с учетом знаний, получаемых студентами в процессе обучения по основным специальным дисциплинам. Таким образом, данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными изобразительными дисциплинами в системе художественного образования, помогая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и навыки изображения действительности, развить творческие способности, необходимые для квалифицированных специалистов.

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

Выпускник должен обладать:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

-способностью преподавать дисциплины (модули) по основам написания рисунка и живописи и смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-16);

-способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-графика (ПК-19).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоёмкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часа		
Вид учебной работы	Всего по плану	Количество работ	
		В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	62	-	-
Лекции	30	16	14
Индивидуальные занятия			
Практические и семинарные занятия	32	18	14
Самостоятельная работа	4	2	2
Форма итогового контроля	6		Зачет 6
Всего	72	36	36

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН.

2.2.1. Тематический план курса

семестры	Темы	Количество часов				СРС
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем			
			лек.	практ.	лаб.	
I курс, 1 семестр						
Раздел I.						
1	ТЕМА 1 Введение.	1	1			
1	ТЕМА 2 Учение о пропорциях человеческого тела.	5	1	2		2
1	ТЕМА 3 Учение о костях.	4	2	2		
1	ТЕМА 4 Скелет туловища.	6	2	4		
1	ТЕМА 5 Пластическая анатомия скелета свободной нижней конечности.	4	2	2		
1	ТЕМА 6 Скелет плечевого пояса	4	2	2		

1	ТЕМА 7 Пластическая анатомия скелета свободной верхней конечности.	4	2	2			
1	ТЕМА 8 Пластическая анатомия черепа	4	2	2			
1	Тема 9 Учение о мышцах.	4	2	2			
Итого за 1 семестр:		36	16	18			2
I курс, 2 семестр							
2	Тема 10 Пластическая анатомия мышц туловища.	6	4	2			
2	Тема 11 Пластическая анатомия мышц шеи и плечевого пояса.	4	2	2			
2	Тема 12 Пластическая анатомия мышц свободной верхней конечности.	4	2	2			
2	Тема 13 Пластическая анатомия мышц свободной нижней конечности.	6	2	2			2
2	Тема 14 Пластическая анатомия мышц головы.	6	2	4			
2	Тема 15 Учение о движении человеческого тела	4	2	2			
Итого за 2 семестр:		30	14	14			2
Зачет		6					
Всего за 2 семестр:		36					
Общая трудоемкость:		72					

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Основные сведения о пластической анатомии как науке. Основные этапы развития пластической анатомии. Необходимые сведения об историческом пути развития пластической анатомии.

Изучение литературы по теме истории развития пластической анатомии.

Тема 2. УЧЕНИЕ О ПРОПОРЦИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, ПОНЯТИЕ О КАНОНАХ И МОДУЛЯХ.

Общий обзор внешних форм и строение человеческого тела. Понятие пропорциональных отношений. Основные данные о пропорциях человеческого тела. Основные формы (типы сложения) человеческого тела. Возрастные изменения пропорций человеческого тела. Понятие канона и модуля. Историческое изменение канонов. Плоскости и оси человеческого тела. Рисунки фигуры в движении на ощущение пропорций. Наброски с натуры человеческой фигуры в движении.

Тема 3. УЧЕНИЕ О КОСТЯХ.

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О СКЕЛЕТЕ. СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ — ШВЫ, ХРЯЩИ, СУСТАВЫ.

Учение о костях. Форма костей. Строение костей. Общее понятие о скелете, его отделах. Развитие скелета. Учение о соединении костей. Типы синартрозов и диартрозов. Строение суставов, форма и функциональные особенности. Наброски с натуры человеческой фигуры в движении.

Тема 4. СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА.

ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ, ГРУДНАЯ КЛЕТКА, КОСТИ ТАЗА (ИЛИ ТАЗОВОГО ПОЯСА), СУСТАВЫ, СРАЩЕНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКА ТУЛОВИЩА.

Скелет и пластика позвоночного столба. Строение позвонков, форма и функциональные различия между позвонками различных отделов. Соединения позвонков. Пластическая анатомия грудной клетки. Ребра. Грудина. Форма, строение и соединение костей таза. Пластика и роль скелета туловища в конструктивной особенности торса человека. Зарисовки скелета туловища и таза. Наброски с натуры человеческой фигуры в движении.

Тема 5. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СКЕЛЕТА СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

БЕДРЕНАЯ КОСТЬ, КОСТИ ГОЛЕНИ, СКЕЛЕТ СТОПЫ. СУСТАВЫ, ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

В процессе лекционных занятий изучение строения, формы, пластики костей нижней конечности, их сочленений и возможностей совершаемых движений в нижней конечности. Закрепление теоретического материала и практическое изучение пластической анатомии путем создания необходимых зарисовок на лабораторных занятиях. Наброски с натуры человеческой фигуры в движении.

Тема 6. СКЕЛЕТ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА.

В процессе лекционных занятий изучение строения, формы, пластики костей плечевого пояса их сочленений и возможностей совершаемых движений. Закрепление теоретического материала и практическое изучение пластической анатомии путем создания необходимых зарисовок на лабораторных занятиях. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

Тема 7. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СКЕЛЕТА СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ, КОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ, СКЕЛЕТ КИСТИ. СУСТАВЫ, ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКА ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Изучение строения, формы, пластики костей верхних конечностей, их сочленений и возможностей совершаемых движений в верхней конечности в процессе лекционных занятий. Закрепление теоретического материала и практическое изучение пластической анатомии путем создания необходимых зарисовок на лабораторных занятиях. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

Тема 8. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕРЕПА.

МОЗГОВОЙ И ЛИЦЕВОЙ ЧЕРЕП. ДВИЖЕНИЯ, ПЛАСТИКА И ПОСТРОЕНИЕ ГОЛОВЫ.

Сведения о костях черепа человека, о форме и пластике лицевого и мозгового отдела черепа, о возрастных изменениях и индивидуальных особенностях черепа, определяющих индивидуальные черты и пропорции лица. Череп как целое. Создание серии рисунков черепа в разных ракурсах, с помощью которых изучается его строение. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

Тема 9. УЧЕНИЕ О МЫШЦАХ.

Основные сведения о мышцах, их строении, форме, состоянии, принципах функционирования. Типы мышц. Названия мышц на основе ряда признаков. Мышцы одно- и многосуставные. Пассивные и активные. Антагонисты и синергисты. Цепь звеньев. Законы рычага и работа мышц. Роды рычагов. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

Тема 10. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ ТУЛОВИЩА.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА МЫШЦ ТУЛОВИЩА, ЕГО ПЛАСТИКА И ПОСТРОЕНИЕ .

Основные сведения о мышцах груди, живота, спины, о функции и пластике мышц туловища. Изучение основных функции и понимание пластики мышц туловища, зарисовка основных мышц с гипсовых экорше и слепков. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

Тема 11. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ ШЕИ И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА.

ПЛАСТИКА, ДВИЖЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЕ ШЕИ, ЕЁ СОЕДИНЕНИЕ С ГОЛОВОЙ И ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ. МЫШЦЫ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС С ПЛЕЧОМ.

Изучение мышц шеи и плечевого пояса. Три группы мышц шеи: поверхностные, прикрепляющиеся к подъязычной кости, глубокие мышцы. Основные их характеристики и пластические особенности. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры и прорисовка по ним мышц шеи и плечевого пояса.

Тема 12. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

МЫШЦЫ ПЛЕЧА, ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ. ДВИЖЕНИЯ, ПЛАСТИКА И ПОСТРОЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

Понятие о мышцах верхних конечностей, их функциональные особенности, пластика, необходимые сведения об основных мышцах верхней конечности. Две группы мышц предплечья – сгибатели и разгибатели. Пронация и супинация. Мышцы кисти. Изучение мышц верхних конечностей на основе зарисовок с учебных таблиц и выполнения рисунков с гипсовых экорше и слепков. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры, прорисовка мышц верхней конечности. Наброски кисти руки на различные типы жестов.

Тема 13. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

МЫШЦЫ ТАЗА, БЕДРА, ГОЛЕНИ И СТОПЫ. ДВИЖЕНИЯ, ПЛАСТИКА И ПОСТРОЕНИЕ ТАЗА И СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

Мышцы нижних конечностей, их функциональные особенности, пластика, необходимые сведения об основных мышцах нижней конечности: мышцы таза, мышцы бедра, мышцы голени и стопы. Две группы мышц – сгибатели и разгибатели пальцев стопы. Изучение мышц нижних конечностей на основе зарисовок с учебных таблиц и выполнения рисунков с гипсовых экорше и слепков. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры, прорисовка различных групп мышц, наброски стопы в различных положениях

Тема 14. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ ГОЛОВЫ

Общие сведения о мышцах головы, их функциональное деление на мимические и жевательные мышцы. Основные их характеристики и пластические особенности. Изучение мышцы лица на основе зарисовок с учебных таблиц и выполнения рисунков с гипсовых экорше. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры. Наброски различных мимических выражений и артикуляции.

Тема 15. УЧЕНИЕ О ДВИЖЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА.

СВЕДЕНИЯ ПО АНАТОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ И РАВНОВЕСИЕ. РАЗБОР И ПОСТРОЕНИЕ ФИГУРЫ НА ОСНОВЕ СКЕЛЕТА И МЫШЦ.

Симметричные движения. Ассиметричные движения. Особенности работы двигательного аппарата. Учение о центре тяжести и центре объема человеческого тела. Анатомическая характеристика отдельных движений человеческого тела (ходьба, бег, прыжки). Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Курс «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» включает лекции по истории и теории пластической анатомии и практические занятия.

Освоение практического курса происходит параллельно с изучением лекционного курса, в котором рассматриваются основополагающие понятия реалистического изображения, которые опираются на научные знания по пластической анатомии.

Материал лекций конкретизируется и углубляется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе выполнения практических работ. Лекции и дополнительные объяснения сопровождаются демонстрацией наглядных методических пособий, иллюстративным материалом, таблицами по пластической анатомии.

Реализация компетентностного 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.

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		лекции	практические	лабораторные	Индивидуальные	
Раздел I						
Тема 1	Введение.	2				лекция-визуализация
Тема 2	Учение о пропорциях человеческого тела.	2	2			мультимедиа лекция
Тема 3	Учение о костях.	2	2			лекция-визуализация
Тема 4	Скелет туловища.	2	4			лекция-визуализация

Тема 5	Пластическая анатомия скелета свободной нижней конечности	2	2			лекция-визуализация
Тема 6	Скелет плечевого пояса скелет плечевого пояса	2	2			лекция-визуализация
Тема 7	Пластическая анатомия скелета свободной верхней	2	2			лекция-визуализация
Тема8	Пластическая анатомия черепа	2	2			лекция-визуализация
Тема 9	Учение о мышцах	2	2			лекция-визуализация
Тема 10	Пластическая анатомия мышц туловища.	2	4			лекция-визуализация
Тема 11	Пластическая анатомия мышц шеи и плечевого пояса.	2	2			лекция-визуализация
Тема 12	Пластическая анатомия мышц свободной верхней конечности.	2	4			лекция-визуализация
Тема 13	Пластическая анатомия мышц свободной нижней конечности	2	4			лекция-визуализация
Тема 14	Пластическая анатомия мышц головы.	2	4			лекция-визуализация
Тема 15	Учение о движении человеческого тела	2	4			мультимедиалекция
	Итого	30	40			

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» составляет 100 %.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

ВГИК Живопись. Учебное пособие. Том IV, Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2016.

ВГИК. Учебный рисунок. Учебное пособие. Том III, Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2014.

3. Токарев В. А. Методические основы рисунка по памяти и представлению. //Сборник научных трудов. Формирование изобразительной культуры художника кино. – М.: ВГИК, 1984.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Баммес Г. Пластическая анатомия и визуальное выражение. – СПб: Дитон. 2012 – 240 с.
2. Баммес Г. Изображение человека. – СПб: Дитон. 2012 – 312 с.
3. Баммес Г. Образ человека. Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников – СПб. Дитон. 2011. -508 с.
4. Кениг Фридьеш Анатомия. Школа художника. - М.:Контент, 2015–128 с.
5. Суньоги А., Фехер Д. Анатомический рисунок. Тело человека. – М. Рипол-Класик, 2014. – 208 с.
1. Алексич М.Н., Кузнецов А.М., Лейзеров И.М. Анатомические рисунки русских художников. М. Искусство, 1952
2. Баммес Г. Изображение фигуры человека : Пособие для художников, преподавателей и учащихся. М. Сварог и К. 1999
3. Барчаи Е. Анатомия для художников М.: Эксмо, 2007
4. Бриджмен, Джордж Б. Полное руководство по рисунку с натуры : более 1000 ил. / Джордж Б. Бриджмен ; [пер. с англ. Ю. Лысековой] . М.: АСТ Астрель, 2006
5. Бриджмен, Джордж Б. Человек как художественный образ : [пол. курс анатом. рисования] [пер. с англ. М. Авдониной] М.: Эксмо, 2005
6. Гицеску Г. Пластическая анатомия. В трех книгах. М. Меридиане. 1963
7. Гордон Л. Техника рисования фигуры человека в движении. М.: ЭКСМО, 2002
8. Гордон Л. Техника рисования фигуры человека. М.: ЭКСМО, 2001
9. Дюваль, М. Анатомия для художников М.: Изд-во В. Шевчук, 2001
10. Ермошина И. А. Пластическая анатомия: учебное пособие. Саранск : Изд-во Мордовского ун-та, 2008
11. Зайцев, Л. Е. Основы пластической анатомии. Конструкция и внешние формы тела человека : учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по специальностям изобразительного искусства. М: Московский гос. ун-т печати , 2008
12. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека [(С основами динам. и спорт. морфологии)] М.: Терра-Спорт: Олимпия Press, 2003
13. Кузнецов А.Н. Атлас анатомии человека для художников Ростов-на-Дону: Феникс, 2006
14. Ли, Н. Г. Конструктивный анализ строения конечностей. Кисти рук, стопы ног : Учеб.-метод. Пособие. Пенза, 1998
15. Механик Н.С. Основы пластической анатомии. М.: Искусство, 1959.
16. Павлов Г.М., Павлов В.М. Пластическая анатомия. М: Искусство 1967
17. Пластическая анатомия. Сборник. Лысенков Н.К., Карузин П.И., Ульман Э. М.:АСТ, Астрель, 2003.
18. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и её применение в рисунке. – М. :Высшая школа, 1978.
19. Фостер, У. Анатомия человека : [пер. с англ.] М.: АСТ: Астрель, 2004
20. Художник и модель / [сост. Гриншпун Л. В.] Художник и модель. М. 2008.
21. Чиварди Дж. Мужская обнажённая натура. М.: ЭКСМО-пресс,2002.
22. Чиварди Дж. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании. М. Эксмо-Пресс.2001.
23. Шидер, Фр. Анатомический атлас для художников М.: Эксмо, 2004

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. <http://draw.demiart.ru/category/anatomy/>

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении курса лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов, видео- материалов и/или других электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, видео-материалов).

Используемые информационные технологии:

1. Использование слайд-презентаций при прочтении лекционного материала
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий
3. Использование мультимедийных материалов при прочтении лекционного материала
4. Использование видео- материалов при проведении практических занятий
5. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего специального программного обеспечения:

1. ОС Windows,
2. пакет программных средств офисного назначения MS Office
3. Пакет программ Adobe

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, наглядные пособия, муляжи, гипсовые слепки.
2.	Кабинет для практических занятий	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, наглядные пособия, муляжи, гипсовые слепки.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

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; ПК-16; ПК-19	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознакомительное занятие, направленное на познание закономерностей построения фигуры человека, моделирования формы его тела на базе объемно-пространственного восприятия. - обсуждения по теме: костная основа и мышечная система человека. - выполнение творческих заданий: умело применять полученные знания на практических занятиях по рисунку, живописи, композиции, мультдвижению. Связывать эти знания с композиционными закономерностями рисунка с натуры несложной форма в простом освещении. 	ОПК-1; ПК-16; ПК-19
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - решение проблемных вопросов художественной передачи пропорций, владеть различными приемами и навыками изображения человека с натуры и по воспоминанию. - дать в процессе освоения изображения человека необходимые умения по пластической анатомии. 	ОПК-1; ПК-16; ПК-19

	- изучение теоретической основы пластической анатомии, рисунка, сформировать знания и понимание художественных и конструктивных особенностей композиционного решения	
	<p>Этап 3. Проверка усвоения материала:</p> <p>- анализ знаний по пластической анатомии, образному и композиционному мышлению, чувства формы, методики рисования «от общего к деталям», знания строения и пропорций человеческого тела.</p> <p>- проверка технических навыков изображения пропорций, формы, освещения, фактуры, художественного решения образа, в сочетании с задачами пластической анатомии.</p> <p>- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (почеркушкам), поиск выразительного художественного решения: умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения.</p>	ОПК-1; ПК-16; ПК-19
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний</p>	<p>- посещение практических занятий</p> <p>- активное участие в обсуждении проблемных вопросов художественного построения образной формы, представление о том, что такое пластическое мышление и, как результат, приобретение знаний и навыков построения правильных пропорций в движении.</p> <p>- наличие выполненных заданий по пластической анатомии: отражение в схематических рисунках пластики изображения человека. Понимание всего комплекса накопленных знаний, образность и смысловая характеристика пластического изображения.</p>
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</p>	<p>- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения.</p> <p>- эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения проблемных вопросов рисунка человека, с практическим, наглядным показом возможных решений.</p> <p>- способность аргументировать свою точку зрения</p>
	<p>Этап 3: Проверка усвоения материала</p>	<p>- степень готовности к участию в практическом занятии</p> <p>- степень правильности выполнения творческих заданий с</p>

		применением полученных знаний по пластической анатомии
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов пластической анатомии
4.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- знакомство учащихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного искусства.
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- пройденные задания выполнены своевременно и полностью
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение сложных заданий по рисунку головы и фигуры человека, работа над образным решением изображения
		- студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных методов знаний основ костно-мышечной системы человека, знания движения частей его тела в соответствии с конструкцией суставов и законами кинетики, формирование умений и навыков в области изображения человека;
		- способность самостоятельно применять полученные художественные навыки в рисунке с натуры и по памяти.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям, предъявляемым к заданиям; они выполнены на достаточном уровне с точки зрения академических требований
		- в процессе просмотра усвоены практические навыки рисования, знание анатомии, построения фигуры человека в пространстве композиционного и образного решения
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат вполне удовлетворительный
		- 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 задания Творческое практическое выполнение задания Зачет.
2	ПК-16	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания

		Зачет
3	ПК-19	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет.

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

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

- Обсуждения задания
- Творческие практическое выполнение задания
- Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: выбор графического материала, подготовительные поиски графического решения, размещение на листе (компоновка), подготовительный набросок, уточнение пропорций и постепенный переход к лепке формы фигуры человека в движении.

Основными видами творческих работ являются: композиционные поиски и выбор наилучшего образного решения, поиск смыслового решения на основе знаний пластической анатомии.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда все студенты выставляют свое выполненное практическое задание, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими требованиям академического обучения. 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 художника-постановщика кинофильма.

Зачет проходит в форме собеседования по вопросам дисциплины и самостоятельном выполнении творческого задания (анализ изобразительного решения рисунка на основе полученных знаний по пластической анатомии).

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками «зачтено», «не зачтено»,

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, способному самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов, продемонстрировавшему инициативу. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Пластическая анатомия» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка «зачтено» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на

сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» – студент активно участвует в диспуте, демонстрирует творческую инициативу

Оценка «не зачтено» – 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 (Зачет)

Уровень знаний определяется оценками «зачтено» и «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется студенту, продемонстрировавшему 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 заданий по пластической анатомии, степень их реализации, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение.

Оценка «не зачтено» 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.

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

1.6.1. Примерный перечень вопросов и заданий.

Примерный перечень вопросов

1. Внешние формы тела человека.
2. Понятие пропорций. Основные пропорции человеческого тела.
3. Понятие модуля и канона в изобразительном искусстве. Греческий канон и его развитие.
4. Общая схема скелета человека.
5. Форма и виды костей.
6. Типы соединения костей.
7. Состав позвоночного столба.
8. Кости плечевого пояса.
9. Кости тазового пояса.
10. Кости грудной клетки.

Примерный перечень заданий.

1. Скелет +свободных верхних конечностей.
2. Скелет свободных нижних конечностей.
3. Кости черепа человека.
4. Строение и форма мышц.
5. Мышцы туловища, имеющие пластическое значение.
6. Мышцы таза, имеющие пластическое значение.
7. Мышцы бедра, имеющие пластическое значение.
8. Мышцы голени, имеющие пластическое значение.

9. Мышцы стопы, имеющие пластическое значение
10. Мышцы плечевого пояса, имеющие пластическое значение.
11. Мышцы плеча, имеющие пластическое значение
12. Мышцы предплечья, имеющие пластическое значение.
13. Мышцы кисти, имеющие пластическое значение.
14. Мышцы шеи, имеющие пластическое значение
15. Жевательные мышцы, имеющие пластическое значение.
16. Мимические мышцы, имеющие пластическое значение.
17. Исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения фигуры человека с учетом пропорций скелета и мышечных масс, присущих тому или иному виду движения.

1.6.2. Примерный перечень тематики обсуждений

Тема 1. Выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания анатомического рисунка с натуры, по памяти и представлению.

Тема 2. Анализ исторического развития знаний о человеческом теле, различие между медицинской анатомией и пластической анатомией для художников.

Тема 2. Исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики.

1.6.3. Форма приема промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проходит в виде зачета, включающего ответ на вопрос по теоретической части дисциплины и практического выполнения задания:

1. Теоретическая часть включает перечень перечисленных выше вопросов.
2. Практическая часть включает в себя перечень перечисленных выше практических заданий.

Зачет проводится как в устной, так и в письменной (выполнение рисунков) форме.

**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 печатной графики (офорт, гравюра, литография,
шелкография)»**

Специальность - **54.05.03 Графика**
(Художник мультипликационного фильма)
Квалификация выпускника – **специалист**
Уровень образования - **высшее**
Форма обучения – **очная**

Москва, 2024

Составитель - профессор А.В. Свешников, преподаватель П.В. Ильин

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1013 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.03 Графика**
специализации «Художник мультипликационного фильма»

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры рисунка и
живописи
Протокол № 9 от « 02 » июня 2024 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и 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 (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины.

Целью учебной дисциплины, соотнесенной, направленной на углубление теоретической подготовки по специальности «Графика» и приобретение практических навыков в сфере основной области этого вида изобразительного искусства – создание эстампа (гравюрного оттиска на бумаге с печатной матрицы).

Задачами учебной дисциплины является ознакомление и изучение следующих аспектов художественной творческой деятельности:

- история возникновения печатных графических техник;
- теоретическое изучение технических особенностей печатной графики;
- техника безопасности при работе с кислотами и лаками в специально оборудованных мастерских (в лаборатории печатной графики);
- знакомство с техническими особенностями печатного станка для литографии, линогравюры, ксилографии и различных видов офорта;
- изучение композиционных закономерностей организации графического изображения в эстампе;
- структура и виды печатных техник;
- четыре вида печати: высокая печать, плоская печать, глубокая печать и трафаретная печать;
- история возникновения шелкографии;
- монотипия;
- гравюра на картоне и пленках;
- резцовая гравюра;
- линогравюра – гравюра на линолеуме;
- ксилография – гравюра на дереве (торцовая и продольная гравюра);
- литография;
- цветолитография;
- офорт – гравюра на металле и его виды (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, мещо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);
- приобретение практических навыков создания печатного графического произведения;
- особенности создания эскизов для различных видов печати;
- особенности работы с инструментами для гравюры (резцы, штихеля, офортные иглы и т.д.)
- ознакомление с видами печатной доски, бумаги, краски и разбавителей для печати;
- приемы работы с печатной доской в монотипии, ксилографии, линогравюре, литографии и офорте, техника полировки и гравирования печатной доски;
- виды кислотозащитных лаков, применяемых в технике офорт.
- способы хранения, разбавления и нанесения на печатную форму типографских красок с помощью каучукового валика, шпателя, методом набивки и др.;
- подготовка бумаги для печати;
- техника печати (приемы работы на различных печатных станках);
- печать вручную в высокой и плоской печати, авторские оттиски;
- печать с нескольких досок в два и более цветов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. (Б1.В.03 «Дисциплины (модули)»)

Данная дисциплина опирается на навыки по рисунку, знания истории изобразительного искусства и культуры, технологию живописных и графических материалов и в дальнейшем тесно связана с мастерством художника кино. Изучение

техник печати с авторских досок проводится не позднее третьего курса в специально оборудованных мастерских (в лаборатории печатной графики).

Курс рассчитан на то, чтобы студенты теоретически и практически ознакомились с основами техники эстампа, могли в дальнейшем пользоваться ею для выполнения курсовых и дипломных работ, а также в дальнейшем самостоятельно работать в области печатной графики. Работа художника кино предполагает профессиональное владение различными графическими техниками для того, чтобы в итоге добиваться в эскизах сложного графического эффекта с помощью разнообразия фактур. Печать с доски позволяет получать такие изобразительные решения, которых невозможно добиться ни в одной из техник изображения непосредственно на бумаге и других носителях (картон, холст и др.). В тоже время сочетание печатных изображений с непосредственной работой по бумаге позволяет добиваться еще большего разнообразия выразительных средств и существенно обогатить графическую «палитру».

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

Студент должен обладать:

– способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведения экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2).

В результате прохождения данной учебной дисциплины обучающийся должен приобрести следующие практические навыки и умения:

1) *Знать:*

- историю возникновения печатных графических техник;
- технические особенности печатного станка для литографии, линогравюры, ксилографии и различных видов офорта;
- виды печатной доски, бумаги, краски и разбавителей для печати;

2) *Уметь:*

- создавать печатные графические произведения;
- практически использовать основные приемы создания печатной творческой продукции;
- самостоятельно работать в различных техниках эстампа.

3) *Владеть методами работы на печатных станках.*

Творческая практика художника кино отличается, прежде всего, многообразием композиционных решений. Это и архитектурно-интерьерные объекты, и образные решения типажей и узловых мизансцен сценария. Поэтому художник обязан широко и свободно владеть различными графическими техниками, свободно рисовать по памяти и представлению, что позволяет найти необходимые выразительные средства композиционных решений.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану	
Общая	4 зач. ед. 144 часа

трудоемкость дисциплины											
Вид учебной работы	Количество часов										
	Всего по плану	В том числе по семестрам									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа с преподавателем (контактные часы)	62					34	28				
Теоретический блок											
Лекции											
Практический блок											
Практические и семинарские занятия						34	28				
Индивидуальные занятия											
Самостоятельная работа	76					2	74				
Практические задания											
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации	6						Зач 6				
Всего	144					36	36				

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семестр	Название разделов обучения	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			
			лекции	практические	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
5	Вводное занятие по общей теории и истории.	2		2		

5	. Плоская печать (монотипия)	7		6		1
5	. Высокая печать (линогравюра, ксилография),	9		8		1
5	. Глубокая печать. резцовая гравюра на металле и техника классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).	16		16		
6	Трафаретная печать	6		6		
6	Подготовка эскизов для самостоятельной работы	35		10		25
6	Выполнение работ по собственным творческим эскизам	37		12		25
6	Составление отчета.	26		2		24
	Зачет	6				
	Итого по дисциплине	144		62		76

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Вводное занятие по общей теории и истории. История возникновения печатных графических техник;

-теоретическое изучение технических особенностей печатной графики;

-техника безопасности при работе с кислотами, и другими материалами необходимыми для травления, с штихелями, резцами и другими инструментами для гравирования, печатным оборудованием (прессом для высокой печати, офортным станком, литографским станком) и другим используемым в лаборатории печатной графики оборудованием;

2. Плоская печать (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью. .Практическая работа с плоской печатью (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью.

3. Высокая печать (линогравюра, ксилография), работа с резцами по линолеуму и дереву.

.Практическое освоение высокой печати (линогравюра, ксилография), освоение работы с резцами по линолеуму и дереву.

4. Глубокая печать. резцовая гравюра на металле и техника классического офорта (сухая игла, и различные виды травления). Работа с резцовой гравюрой на металле и с техникой классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).

5. Трафаретная печать. Шелкография и другие способы трафаретной печати.

6.Подготовка эскизов для самостоятельной работы.

7. Выполнение работ по собственным творческим эскизам.

8. Составление отчета. Оформление работ для просмотра.

Самостоятельное изучение художественного наследия, посещение выставок, подбор материала для выполнения практических заданий, анализа работ художников.

В период самостоятельной работы, со студентами проводятся консультации в творческих мастерских с показом произведений профессиональных художников с целью расширения возможностей освоения стилистики станковой графики. В процессе обучения возможно использование компьютерных технологий для создания эскизов будущих печатных работ.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лек.	практ.	лаб.	инд.	
3 Курс					
1	Глубокая печать. Работа с резцовой гравюрой на металле и с техникой классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).		4		Мастер-класс

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

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

1. Свешников А.В. Процесс подготовки печатной графики: Уч. пособие - М.: ВГИК, 2017.

3.1.2. Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства, 3-е изд., 2019 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
2. Зорин Л.Н. Рисунок, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ
3. Паранюшкин Р.В., Насуленко Г.А. Техника рисунка, 2019 г." - коллекция Искусствоведение — Издательство "Лань", "Планета музыки" ЭБС ЛАНЬ.
4. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека, 2015 г." - коллекция Искусствоведение – Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.

3.1.2. Дополнительная литература:

1. Анисимов В.И. Гравирование цветных офортов и эстампов. - П б., 1992. -94 с, ил.
2. Павлов И.Н., Моторин М. В. Техника гравюры на дереве и линолеуме. -М.: Искусство, 1952. - 190 с, ил.
3. Турова В. Что такое гравюра. -М.: Изобразительное искусство, 1986. -96 с, ил.
4. Школа изобразительного искусства. В 10 т., вып. 1960-1963

- 5..Арнхейм М.П. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1977. - 392 с.
6. Голлербах Э.Ф. История гравюры и литографии в России. -М.: Пг. Гос. изд., 1924.-219 с, ил.
7. Лебединский М.С. Гравер петровской эпохи А. Зубов. - М.: Искусство, 1973.-49 с, ил.
- 8.Сидоров А.А. Русская графика начала 20 века. -М., 1969.
- 9.Коростин А.Ф. Русская литография 19 в. -М.: Искусство, 1953. - 184 с, "*"к- ил.
- 10.Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIIIВВ. / Пер. А. С. Петровского, ред. и вступ, статья В.Н. Лазарева. -М: Искусство, 1939. -520 с, ил.
- 11.Фаворский В.А. Рассказы художника-гравера. -М., 1965. - 103 с, ил.
- 12.Флепель М.И. От Маркантонио Раймонды до Остроумовой-Лебедевой. Очерки по истории и технике репродукционной гравюры XVI-XX вв. -М.: Искусство, 1987. - 368 с, ил.
- 13.Юон К.Ф. Об искусстве: В 2-х томах. -М.: Советский художник. - т. 1. -1959. -348 с; т. 2, 1959.- 285 с.
- 14.Лаптев А.М. Рисунок пером. - М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962.-166 с, ил.
- 15.Леман И.И. Гравюра и литография: очерки, истории и техника. -Спб., 1913.-291 с, ил.
- 16.Русская гравюра / Сост. Холодовская М., Смирнова Е. -М., 1960.
- 17.Русская графика начала XX века. Очерки, история и теория. -М.: Искусство, 1969. -251 с, ил.
- 18.Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. -М., 1972. - 65 с.
- 19.О композиции. Сборник статей. -М.: Академия художеств СССР, 1959. - Щ>1 151 с.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-лабораторное оборудование включает в себя печатные станки и прессы, вытяжной шкаф для травления формы, оборудование для резки и шлифования пластин, коптильный зонт, шкаф для акватинты, плиту для прогрева доски, оборудованные рабочие места (столы, выборочное освещение, круглые поворотные стулья, камни для раската краски, валики шпатели и т.д..

Практические занятия по данной учебной дисциплине необходимо проводить только в специально оборудованной лаборатории печатной графики, в группах, не превышающих 10-12 человек, для осуществления постоянного контроля над работой с печатными досками и на станках. Студенты должны обеспечиваться спецодеждой (халатами и перчатками), чтобы исключить возможность случайного травматизма.

Важной особенностью работы со студентами является доскональное знание техники безопасности, особенно при работе с кислотами, и другими материалами необходимыми для травления, с штихелями, резцами и другими инструментами для гравирования, печатным оборудованием (прессом для высокой печати, офортным станком, литографским станком) и другим используемым в лаборатории печатной графики оборудованием.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Техника печатной графики
(Художник мультипликационного фильма)

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.	ПК-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний:</p> <p>- Вводное занятие по общей теории и истории. История возникновения печатных графических техник;</p> <p>-теоретическое изучение технических особенностей печатной графики;</p> <p>-техника безопасности при работе при работе с кислотами, и другими материалами необходимыми для травления, с штихелями, резцами и другими инструментами для гравирования, печатным оборудованием (прессом для высокой печати, офортным станком, литографским станком) и другим используемым в лаборатории печатной графики оборудованием</p> <p>- обсуждения по теме:</p> <p>2. Плоская печать (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью.</p> <p>3. Высокая печать (линогравюра, ксилография), работа с резцами по линолеуму и дереву.</p> <p>4. Глубокая печать. резцовая гравюра на металле и техника классического офорта (сухая игла, и</p>	ПК-2

	<p>различные виды травления). 5. Трафаретная печать. Шелкография и другие способы трафаретной печати.</p>	
	<p>- Подготовка эскизов для самостоятельной работы.</p>	
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</p> <p>- Практическая работа с плоской печатью (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью..</p> <p>- Практическое освоение высокой печати (линогравюра, ксилография), освоение работы с резцами по линолеуму и дереву.</p> <p>- Глубокая печать. Работа с резцовой гравюрой на металле и с техникой классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).</p> <p>- Трафаретная печать. Шелкография и другие способы трафаретной печати.</p> <p>- Самостоятельная работа студентов по собственным творческим эскизам в выбранной технике.</p>	ПК-2
	<p>Этап 3. Проверка усвоения материала:</p> <p>- анализ созданной печатной формы и оттиска с неё, по каждому из видов печати (высокая, глубокая, плоская и трафаретная)</p> <p>- проверка технических навыков подготовки доски, гравирования, обработки доски разными составами для травления доски. Навыки печати в разных видах печати (высокая, глубокая, плоская и трафаретная) и разных техниках на прессе и офортном станке.</p> <p>- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (эскизам), поиск наиболее выразительного художественного решения, умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения и воплощение его в материале это</p>	ПК-2

	линогравюра, ксилография, и в разных видах офорта (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещение практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов художественного построения образной формы, представление о том, что такое «смысл» изображения.
		- наличие выполненных творческих заданий: отражение в эстампе всего комплекса накопленных знаний, образность, смысловая наполненность, мастерство исполнения созданных печатных форм и оттисков с них.
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения.
		- эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения эстампа, с практическим, наглядным показом возможных решений.
		- способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии
		- степень правильности выполнения творческих заданий
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов в эстампе по видам (высокая, глубокая, плоская и трафаретная) и по техникам (линогравюра, ксилография, и видах офорта и тд)
4.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в практическом выполнении поставленных задач художественного решения эстампа
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно и полностью
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение сложных заданий по эстампу, работа над образным решением изображения, подготовки, гравированию доски и печати оттисков.
		- студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных методов гравирования и печати
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения задания
		- способность самостоятельно применять полученные навыки в гравировании и печати в разных видах печати и

		эстампных техниках.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям, предъявляемым к заданиям; они выполнены на достаточном уровне с точки зрения профессиональных требований
		- в процессе кафедрального просмотра совместное мнение педагогов подтвердило, что усвоены практические навыки по предмету печатной графики
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат вполне удовлетворительный
		-ЗАЧЕТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-2	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной данной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Обсуждения задания

Творческое практическое выполнение задания

Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: подготовка основы для гравирования (доски) её грунтовка или тонирование, подготовительные поиски графического решения, размещение на листе (компоновка), перенос рисунка на доску, выбор инструмента гравирования, непосредственно гравирование, и другие процессы связанные с изготовлением печатной формы, печать оттисков с доски.

Основными видами художественно-графических работ в эстампе являются: виды печати и различные виды эстампа.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда все студенты выставляют свое выполненное практическое задание, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд

могут казаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника-постановщика кинофильма.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

Уровень умений определяется «зачет», «не зачет» творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «печатная графика» и выполнение заданий на высоком уровне

«не зачет» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. «зачет» выставляется, если студент активно участвует в диспуте, демонстрирует художественные результаты и творческую инициативу.

«не зачет» - 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 (Зачет)

Уровень умений определяется «зачет», «не зачет»

«Зачет» выставляется обучающемуся, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «печатная графика» и выполнение заданий на высоком уровне

«не зачет» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

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

1.6.1 Примерный перечень эстампных техник.

- монотипия;
- гравюра на картоне и пленках;
- резцовая гравюра;
- линогравюра – гравюра на линолеуме;
- ксилография – гравюра на дереве (торцовая и продольная гравюра);
- литография;
- цветолитография;
- офорт – гравюра на металле и его виды (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Четыре вида печати: высокая печать, плоская печать, глубокая печать и трафаретная печать.

Тема 2. История возникновения печатных графических техник

Тема 3. Теоретическое изучение технических особенностей печатной графики

Тема 4. Техника безопасности при работе с кислотами и лаками в специально оборудованных мастерских (в лаборатории печатной графики);

Тема 5. Знакомство с техническими особенностями печатного станка для литографии, линогравюры, ксилографии и различных видов офорта;

.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (зачета).

На художественном факультете зачет проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. Объем задания определяется программой, студенты работают в специально оборудованном помещении (Лаборатории печатной графики). Создают творческие, графические работы (подготовка, гравирование и печать) по возможности в каждой из техник эстампа.

- монотипия;
- гравюра на картоне и пленках;
- резцовая гравюра;
- линогравюра – гравюра на линолеуме;
- ксилография – гравюра на дереве (торцовая и продольная гравюра);
- литография;
- цветолитография;
- офорт – гравюра на металле и его виды (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);

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

Направление подготовки, специальность

54.05.03 Графика (уровень специалитета)

специализация Художник мультипликационного фильма

(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, Полякова О.Ю., старший преподаватель.

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13.08.2020г. по направлению подготовки 54.05.03 Графика, специализация Художник мультипликационного фильма 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 отдела по методической работе _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Иностранный язык (английский)»

Специальность 54.05.03 Графика

специализация: «Художник мультипликационного фильма»

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,	
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,
	<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:<ul style="list-style-type: none">• участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера;• осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад);• понимать высказывания профессионального/ научного характера;• читать иноязычные тексты по специальности без	УК-4,

	<p>словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 произведении и его экранной интерпретации; <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; 	УК-4,

	<ul style="list-style-type: none"> • ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках. 	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - формирование профессионального терминологического аппарата; - наличие выполненных самостоятельных заданий по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке;
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу на иностранном языке; - способность аргументировать свою точку зрения на иностранном языке; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений профессиональной тематики на иностранном языке; - участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций на иностранном языке - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий на иностранном языке
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов графики 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 художественного 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 специальности: художник мультипликации на иностранном языке - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН
--	--	--

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-4,	Перевод иноязычных материалов по специальности, демонстрирующий знания, умения и навыки профессиональной обработки информации. Дискуссия по профессиональной тематике на базе содержания статьи по специальности. Задание по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему. Реферат, выполненный на русском языке с использованием необходимых 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:

1). Вступительный тест.

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

AN INTERVIEW WITH A POP STAR

P: Our special guest in the studio today is Bob Bubble. Welcome to the show, Bob.

B: Thanks. It's great (be) _____ here.

P: You are only 21, but you (already, sell) _____ 10 million records.

How old (you, be) _____ when you (write) _____ your first song?

B: I _____ (be) _____ 15.

P: (You, take) _____ vocal lessons when you (be) _____ a kid?

B: No, I didn't. My parents (hope) _____ that I (become) _____ a lawyer.

So I (sing) _____ and (write) _____ my songs in secret – late at night in my room, when everyone (sleep) _____. When my first album (appear) _____, my parents (be shocked) _____. My father said that I (disappoint) _____ him.

P: (He, be disappointed, still) _____ in you?

B: No. I (think) _____ he (be proud) _____ of me.

P: How many songs (you, write) _____ ?

B: About _____ 150.

P: Bob, I know you (not, have) _____ much free time, but what (you, do, usually) _____ when you're not busy singing?

B: Well, I (be fond) _____ of windsurfing.

P: One last question, Bob. Are you married?

B: Not yet. I (get married) _____ only when I (meet) _____ the girl of my dream.

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

1. Everyone _____ of Bill Gates, the icon of American business and the richest man in the world.

A. have heard C. is hearing

B. has heard D. has been heard

2. It was _____ cold that I put on my coat.

A. too C. very

B. such D. so

3. The Internet _____ as harmless as it may seem.

A. is C. isn't

B. has been D. isn't being

4. Do you mind _____ the door?

A. I close C. if to close

B. close D. my closing

5. He does _____ but play computer games all day.

A. everything C. anything

B. nothing D. something

6. I arrived _____ the airport with plenty of time to check in.

A. for B. to C. at D. in

7. I'd like _____ overnight.

A. that you stayed with us C. you staying with us

B. you stay with us D. you to stay with us

8. John's been to India, _____ ?

A. isn't he C. hasn't John

B. hasn't he D. doesn't he

9. I'm going to my dentist _____ .

A. one of these days C. another of these days

B. another day D. the other day

10. In spite of Shakespeare's fame we know very _____ about his life.

A. little C. few

B. a little D. less

11. Ann couldn't go to the theatre with us because _____ .

A. she had prepare for the exam C. she had to prepare for the exam

B. she must prepare for the exam D. she will have to prepare for the exam

12. Neither Helen nor Andrew _____ to go to the museum with us.

A. is wanting C. doesn't want

B. wants D. don't want

13. The first film of this director is much more interesting _____ the second one.

A. then C. that

B. than D. as

14. By the time we got home, Alice _____ a delicious dinner.

A. prepared C. had prepared

B. has prepared D. has been preparing

15. Nobody _____ being shouted at.

A. likes C. is like

- B. doesn't like D. like
16. I don't know who _____ your bike.
A. stealed C. did stole
B. has stoled D. has stolen
17. She _____ at the bus-stop when a young man took her bag and ran away.
A. was waiting C. is waiting
B. has been waiting D. had waited
18. I _____ an essay by six o'clock yesterday.
A. have written C. wrote
B. had written D. was writing
19. Everybody _____ to go to the dentist at least once a year.
A. should C. ought
B. must D. have
20. I'm late, _____ ?
A. aren't I C. isn't it
B. am I D. amn't I
21. She has got _____ daughter.
A. a ten-years C. a ten-year-old
B. a ten-years-old D. a ten-year-aged
22. Are you sure that the _____ bus leaves at 6 p.m.?
A. latter C. late
B. latest D. last
23. This newspaper is not very popular _____ young people.
A. for C. about
B. with D. over
24. Michelangelo Buonarroti was _____ artists in history.
A. a very famous C. the most famous
B. one of the most famous D. one of famousest
25. Please wait for me if you _____ earlier.
A. will come C. comes
B. come D. came

ЗАДАНИЕ 3. Поставьте вопросы к следующим предложениям.

1. Most of all he likes reading science fiction. (What?)
2. Shakespeare was eighteen when he got married. (How old?)

3. There are 8 departments in the Institute. (How many?)
4. Last week he went to Edinburgh to take part in the festival. (Why?)
5. She has to learn poems by heart every day. (How often?)
6. They are from Germany. (Where?)
7. He has been learning French for five years. (How long?)
8. She was born in 1975. (When?)
9. This suit costs 300 \$. (How much?)
10. Disney received 29 “Oscars”. (Who?)

ЗАДАНИЕ 4. Переведите следующие предложения на английский язык:

1. Когда я вернулся домой, она готовила обед.
2. Они думали, что фильм будет очень популярным.
3. Эту пьесу перевели на русский язык в прошлом году.
4. Я не смогу пойти с ними в театр на следующей неделе. – И я тоже.
5. Вы когда-нибудь принимали участие в кинофестивалях? – Да.

ЗАДАНИЕ 5. Заполните анкету:

First name: _____ Surname: _____

Date of birth: _____ Place of birth: _____

Education: _____

When did you leave school? _____

What kind of school was it? _____

What subjects did you like (dislike)? _____

Interests / Hobbies: _____

Things you enjoy doing: _____

Things you hate doing: _____

Your language abilities: what and how well you can do; what difficulties you have got.

Fill in the following form:

CAN YOU:	HOW WELL CAN YOU DO IT:				
	Very well	Quite well	Not very well	A little	Can't do it at all
read in English?					
translate using a dictionary?					
fill in an application form in					

English?					
write a postcard (a message or a composition) in English?					
understand a film (a TV or radio					
understand a film (a TV or radio programme)?					
introduce yourself in English?					
have a simple conversation?					
sing a song in English?					
tell a story in English?					
translate from Russian into English?					

Reason for learning English: _____

Started learning English in: _____

Other foreign languages spoken: _____

Foreign countries you have visited: _____

Are you fond of reading? What? _____

Your favourite authors: _____

Your favourite fiction character: _____

Music you like listening to: _____

Musical instruments you can play: _____

Last stage production seen: _____

Films you prefer to see: _____

Film character you most identify with? Why? _____

Your favourite actors/ actresses: _____

Your favourite film directors: _____

Films you would like to take part in (genre; your role; the director of the film; the actors as your partners): _____

Where would you like to live? (country, century...) _____

What is the quality you most like in a man/ woman? _____

On what occasion do you lie? _____

What is your motto? _____

Your main ambition: _____

Используя ответы, составьте свой психологический портрет (в устной форме).

2) Проверочный фонетический тест (1 семестр):

Exercise 1. Circle the words with the same vowel sound as 1-7.

1. [^] **cup**: done, sad, doesn't, does, match, comb, copy, come, hot, us, yes.
2. [a:] **heart**: jump, half, am, arm, cut, home, are, aren't, can, carry, can't.
3. [i] **sheep**: slip, people, bread, piece, any, these, stick, shop, she, this, need.
4. [з:] **bird**: bed, were, rude, burn, early, board, shirt, worst, shot.
5. [o:] **ball**: torn, water, girl, all, grass, four, log, talk, nurse.
6. [u:] **boot**: look, shoe, two, could, through, morning, super, do, clock.
7. [u] **book**: full, box, cook, who, lock, threw, would, look, tool, good.

Exercise 2. Read the following sense-groups, mind the rhythm and intonation.

- (a) ease; with equal ease; Japanese with equal ease; Chinese and Japanese with equal ease; speaks Chinese and Japanese with equal ease; he speaks Chinese and Japanese with equal ease.
- (b) his hands; clapping his hands; a man clapping his hands; a fat man clapping his hands; a fat man clapping his hands is Pat's Dad.
- (c) the horse; the cart before the horse; always puts the cart before the horse; Gordon always puts the cart before the horse.
- (d) birthday; first birthday; thirty-first birthday; pearls for her thirty-first birthday; a circlet of pearls for her thirty-first birthday; a fur and a circlet of pearls for her thirty-first birthday; an earl gave Pearl a fur and a circlet of pearls for her thirty-first birthday.
- (e) supper; bun for supper; buttered bun for supper; crusty buttered bun for supper; a lovely crusty buttered bun for supper.

(f) book; cookery-book; look at the cookery-book; the cook looks at the cookery-book.

(g) spoon; a wooden spoon; a good wooden spoon; a good blue wooden spoon; choose a good blue wooden spoon.

Exercise 3. Read the following sentences.

1. Jimmy doesn't eat chicken. Eve doesn't eat cheese sandwiches.
2. Edith will be pleased to meet Bill, Peter and Eve.
3. Bill drinks coffee, Eve drinks tea.
4. Peter drinks whiskey, Jean drinks gin.
5. Who reads Greek myths in your family?
6. A black cat sat on a mat and ate a fat rat.
7. Ted has Dad's hat on his head.
8. Can you imagine that? Success went to Pat's head.
9. Yesterday John made four copies but Bob poured a cup of coffee all over them.
10. Paul and George, stop talking.
11. Cora and Polly adore small talk.
12. Charles' brother wonders why father doesn't love his other son.
13. This foolish, bookish Duke is too full of good food to move a foot.
14. Look at Luke pulling a poor fool out of the pool in the wood.

Exercise 4. Read the tongue-twisters.

1. He went to sea to see what he could see and all he could see was sea, sea, sea.
2. I scream, you scream, we all scream for ice-cream.
3. If you, Andy, have two candies, give one candy to Sandy, Andy.
4. I wonder why my cousin doesn't have a proper cup of coffee in a proper coffee cup.

Exercise 5. Read the proverbs.

1. A friend in need is a friend indeed.
2. People meet but mountains never greet.
3. A small leak will sink a great ship.
4. East or west, home is best.
5. All is well that ends well.
6. Good health is above wealth.
7. Better to do well than to say well.
8. If you cannot have the best, make the best of what you can.
9. Better late than never but better never late.
10. Money spent on brain is never spent in vain.
11. Be slow to promise and quick to perform.

12. Honesty is the best policy.
13. Many words hurt more than swords.
14. It is the early bird that catches the worm.
15. A bird in the hand is worth two in the bush.
16. Well begun is half done.
17. Don't trouble troubles until troubles trouble you.
18. What's done cannot be undone.
19. The exception proves the rule.
20. Soon learnt, soon forgotten.
21. Too good to be true.

Exercise 6. Read the sentences making pauses after each sense group.

1. Agriculture is the main occupation. 2. Are you a University student? 3. She is forty-eight and my father is fifty one. 4. It is very difficult, if not impossible, to find a job for the young people in Great Britain. 5. My elder sister Margaret is almost twenty and she works for my father in his office as a secretary. 6. Robert Burns, a famous Scottish poet, comes from a very large family. 7. During the term-time I live in a university flat. 8. Children educated in Scotland compete for Burn's Federation prizes for essays and recitations. 9. She knows German, French, Italian and English. 10. By the way, do you know my sister?

Exercise 7. Read the text. Mark the stresses and tunes.

My full name is Jackie Rose. I am twenty-one. I am a fourth-year student of the French and Russian Department at Aberdeen University. I live in a university flat with five other girls. On weekends I usually go home. My parents live on a farm in the north of Scotland. My parents aren't old. My mother is 48. My father is 51. He is three years older than my mother. I have two sisters. My sisters' names are Margaret and Jocelyn. I have a brother. My brother's name is William. William is the youngest in the family. He is only sixteen. He is tall and strong. He wants to be a farmer. We are a happy family.

Exercise 8. Read the sentences, observe the correct pronunciation.

1. There are twelve months in a year. 2. There are four seasons in a year. 3. There are sixty minutes in an hour. 4. Is there a farm beyond the forest? 5. Are there any mistakes in your dictation? 6. On my table there are two exercise-books and a text-book. 7. In a fortnight there are two weeks. 8. In a month there are four weeks. 9. Are there thirty days in November?

Exercise 9. Confirm the following statements using "there + to be".

Model: You've 'got 'three _x members in your _ç family.

_{-x} Yes, there are 'three _x members in my _ç family.

1. You've got a book in front of you.
2. You've got many foreign books in your library.
3. You've got various animals at home.
4. She has got three mistakes in her test.
5. You've got no laboratory on the floor.
6. She's got no mistakes in her reading.
7. You can see a farm near the forest.
8. You can see a lot of interesting pictures in this book.
9. You can see a large family in this picture.
10. You can see many countries on this map.

Exercise 10. Make up alternative questions using the following sentences.

Model: She 'lives in _x Moscow. She 'lives in _x Kiev.

'Does she 'live in _x Moscow | or in _x Kiev? ||

1. This text is difficult. This text is easy.
2. She studies German. She studies English.
3. They go to the Crimea every year. They go to the Caucasus every year.
4. Your family is big. Your family is small.
5. There are five members in Ann's family. There are six members in Ann's family.
6. You study at the Institute. You study at the University.
7. It takes Helen an hour to get to the Institute. It takes Helen half an hour to get to the Institute.
8. Peter is a hard-working student. Peter is a lazybones.
9. There are many students in the room. There are few students in the room.
10. There is much snow in Moscow in winter. There is little snow in Moscow in winter.

Exercise 11. Complete the following questions using the words in brackets.

Model: 'Do you 'study at the 'Russian _ç faculty? (English faculty) –

'Do you 'study at the _ç Russian | or at the _ç English _ç faculty? ||

1. Does the University course last four years? (five years)
2. Is this time-table new? (old)
3. Do you do your homework at home (at the University)
4. Do you have many mistakes in your test? (few mistakes)
5. Is your Institute named after M. Lomonosov? (University)
6. Have you got two lectures today? (two seminars)
7. Is she better today? (worse)
8. Does she study well? (he)
9. Is Ann a lazybones? (Helen)
10. Can you speak Chinese? (write).

Exercise 12. Read the following questions. Observe the intonation of special questions.

1. When d'you get up?
2. Where d'you study?
3. What faculty do you study at?
4. How long does it take you to get to the University?
5. Which transport d'you prefer to use?
6. Where d'you catch a bus?
7. When d'you come to the University?
8. Who is always late for the classes?

3) Лексико-грамматическая работа, тестирующая различные виды речевой деятельности (1 семестр):

A. Reading

a) Read the text and say which paragraph is about:

- Nina's morning routine
- who Nina is and where she lives
- Nina's routine on performance days

- the rewards of being a ballerina
- what Nina does after a performance

Nina Ananiashvili is a prima ballerina at the Bolshoi Ballet, the greatest ballet company in the world. She lives with her husband Guya, a diplomat, in a flat in Moscow. The flat is very small. The bedroom and the sitting room are in one room and there is only a very small bathroom and kitchen.

Every morning Guya and Nina have breakfast at half past seven. Then Nina prepares her ballet shoes. She uses three new pairs of ballet shoes for every performance. Nina usually walks to her classes at the theatre. "I love the city," she says, "It opens my eyes." But on performance days, she takes a taxi to class and back. "I like to save my energy," she says. She arrives at the theatre at about five o'clock in the evening. The performance starts at seven thirty.

Dancing is very tiring and some ballerinas lose three kilos during a performance. Nina is always very thirsty after a performance. "I drink and drink: water, tea, lemonade, anything. Usually I can't sleep until three or four o'clock in the morning."

Bolshoi dancers earn quite a lot of money and there are other rewards. Girls stand in shopping queues to buy food for her. "Men just leave flowers outside my flat and then run away!" says Nina, and laughs.

b) Write questions for these answers:

1. _____ ?
at the Bolshoi Ballet.

2. _____ ?
her husband Guya.

3. _____ ?
at 7.30 a.m.

4. _____ ?
No, she doesn't. She usually walks to her classes.

5. _____ ?
at 7.30 p.m.

6. _____ ?
She drinks and drinks.

7. _____ ?
quite a lot of money.

8. _____ ?
Girls stand in shopping queues to buy food for her.

c) Write a short story about your typical day.

B. This is a letter from Jack to his English teacher in Spain. Read the letter and complete it with the correct form of the verb in brackets.

Dear Sam,

This term I (stay) (1) _____ with a family in London. Mrs Lee (be) (2) _____ a teacher and Mr Lee (be) (3) _____ a writer. They (have got) (4) _____ two children. The family (be) (5) _____ very nice. I (watch) (6) _____ TV with them in the evenings, but I (not / understand) (7) _____ a word! English people (speak) (8) _____ very fast! The English class here (be) (9) _____ good. This week we (work) (10) _____ hard because there are exams but we (not / usually / work) (11) _____ a lot. The lessons (start) (12) _____ at 9 and they (finish) (13) _____ at 3. The teacher (be) (14) _____ young and (speak) (15) _____ Spanish! We sometimes (go) (16) _____ for a drink in the evening. How (be) (17) _____ you? Write soon.

Love,

Jack

C. Complete the sentences with the prepositions: in, at, with, to, by, from, on.

I live (1) _____ Oxford but I come (2) _____ Sydney, Australia. I'm married (3) _____ an Englishwoman. I usually get up (4) _____ six o'clock but (5) _____ Sundays I stay in bed until ten o'clock. At the moment I'm living (6) _____ myself because my wife is (7) _____ holiday (8) _____ her sister. I usually go (9) _____ work (10) _____ foot but I go (11) _____ bus (12) _____ the winter. I sometimes work (13) _____ home, too. (14) _____ weekend I go (15) _____ the theatre or listen (16) _____ music.

D. Ten sentences are wrong and two sentences are right. Correct the mistakes where necessary.

1. David never take the bus to work _____
2. Go you to the office every day? _____
3. My car don't work when it is cold _____
4. What time the film starts? _____
5. Ben's sister don't speak French but Ben do _____
6. How many eggs you want for breakfast? _____
7. Does the 9.30 train stop at every station? _____
8. What does do your father? _____
9. I not write many letters. I usually use the telephone _____
10. What Sue usually have for lunch? _____

11. How much do these apples cost? _____

12. Charlie plays basketball but he doesn't enjoys it _____

E. Paula is in the city centre. She is asking a woman some questions about her visits to the local cinema. First, read the answers. Then, write the questions.

Paula: (1) _____ ?

Woman: Usually once a week.

Paula: (2) _____ alone?

Woman: No, with a friend.

Paula: (3) _____ there?

Woman: I walk because I live nearby.

Paula: (4) _____ ?

Woman: £4.00.

Paula: (5) _____ ?

Woman: At the back of the cinema.

Paula: (6) _____ ?

Woman: All kinds of films, especially comedies.

Paula: (7) _____ film?

Woman: My favourite is 'Silent Streets'.

Paula: (8) _____ anything, for example, ice-cream?

Woman: No, I don't, but I usually have a coke.

Paula: Thank you for answering my questions.

Woman: You're welcome.

What about you? Write a short paragraph about your cinema habits.

4) Тест на проверку навыков аудирования монологической речи с использованием видеоматериалов (2 семестр).

The Tower of London and St. Paul's Cathedral

Videoscripts:

A. The Tower of London

The ancient Tower of London is on the north bank of the Thames, next to Tower Bridge. It was started by William the Conqueror who invaded Britain in 1066. He built the Tower to impress and frighten the English. It has a long and cruel history.

It was once a prison for enemies of the king. People say the ghosts of men and women who died in the Tower still walk here at night. There are many buildings here, but the most important is the White Tower, which is the oldest. Its walls are thirty metres high. There's also a Jewel House which contains the famous Crown Jewels.

The men who guard the Tower - and the Crown Jewels - are the Warders or Beefeaters. They can tell you everything about its history. Their clothes are the uniform of royal guards of the year 1500.

As well as Beefeaters, other soldiers guard the Tower - guardsmen of a regiment of foot soldiers - the same regiment that guards the Buckingham Palace. And they have their own ceremony on Tower Green.

Sometimes you can see another regiment firing its guns. This happens on special occasions, like a royal birthday. Today the Tower no longer frightens Londoners, but the guns sometimes frighten visitors!

B. St. Paul's Cathedral

St. Paul's Cathedral was built after the Great Fire of 1666. It stands in the heart of the City - the business centre of London. The architect was Sir Christopher Wren. It took him thirty-five years to finish St. Paul's. The cathedral is a hundred and ten metres high from the floor to the top of the cross and you can climb the 627 steps up to the dome. Wren designed St. Paul's to give a feeling of space and light. He built more than fifty churches after the Fire, but this is his masterpiece.

Inside the dome is the Whispering Gallery. If you whisper close to the wall on one side of the dome, you can be heard on the other side.

St. Paul's has seen many important occasions, like the Royal Wedding of 1981, when Prince Charles and Princess Diana were married. And famous people are buried here.

Sir Christopher Wren himself is buried in the floor under the dome. St. Paul's Cathedral is an island of peace in the noise and activity of one of the biggest financial centres in the world.

A. The Tower of London

Vocabulary

ancient town - древний город

William the Conqueror - Вильгельм Завоеватель

invade, (n. Invasion) - захватить, занять

cruel - жестокий, ужасный

prison for enemies of the king - тюрьма для врагов короля

ghost - привидение

White Tower - Белая башня

Jewel House - Дом королевских драгоценностей

Warders (Beefeaters) – солдаты охраны лондонского Тауэра

soldier - солдат

regiment - полк

impress - производить впечатление

frighten – пугать, устрашать

fire guns – стрелять из орудий

on special occasions – в особых случаях

1. Watch the scene and tick (V) the right answer.

1. William the Conqueror built the Tower of London

- to please the Normans

- to frighten the English

- to protect Londoners

2. Beefeaters are

- royal guards of today

- policemen

- Warders of the Tower

3. The Changing of the Guard ceremony at the Tower happens

- on Tower Green

- in the Jewel House

- in the White Tower

2. Watch the scene again. Three of the sentences below are false. Which ones?

1. The Tower of London is on the north bank of the Thames.

2. William the Conqueror invaded Britain in 1066.

3. People say that the king's ghost walks in the Tower at night.

4. The walls of the White Tower are thirty metres high.

5. The Beefeaters wear the uniform of royal guards of the year 1600.

6. The guardsmen on Tower Green are part of the same regiment that guards Buckingham Palace.

7. They fire guns on Tower Green every day.

B. St. Paul's Cathedral

Vocabulary

cathedral - собор

church - церковь

The Great Fire – Великий пожар

Christopher Wren – Кристофер Рен

climb steps up to the dome – подняться по ступенькам к куполу

cross – крест

masterpiece - шедевр

whisper - шептать

the Royal Wedding – королевская свадьба

bury - хоронить, погребать

1. Watch the scene, then answer these questions.

1. What is the City of London?

2. Who was Sir Christopher Wren?

3. What happened in St. Paul's Cathedral in 1981?

2. Watch the scene again and answer these questions.

1. How long did it take to finish St. Paul's?

2. How high is St. Paul's?
3. How can you get to the dome?
4. What happens if you whisper on one side of the dome in the Whispering Gallery?
5. Where was Sir Christopher Wren buried?

3. Work with a partner. Look at this example, then ask and answer questions using the notes below and the verbs in brackets.

1675: Sir Christopher Wren started St Paul's.

1710: Sir Christopher Wren finished St Paul's (build)

Q: How long did it take Sir Christopher Wren to build St. Paul's?

A: It took him thirty-five years.

1. 4p.m.: We started climbing up to the dome.

4.15p.m.: We reached the top (climb up to)

2. 1081: The White Tower was started.

1097: The White Tower was finished (build)

3. 8a.m.: I leave home.

9 a.m.: I arrive at the University (get to)

(make up your own examples)

4. Упражнения на закрепления всего материала (выполняется на уроке или дома в качестве домашнего задания):

1. Make one sentence out of the two sentences in each line below, by using 'who' or 'which'.

1. This the Tower of London. It is on the north bank of the Thames.

2. It was started by William the Conqueror. He wanted to impress and frighten the English.

3. This is the White Tower. It is the oldest.

4. You can see the Warders of the Tower. They guard the Crown Jewels.

5. The cannons make a lot of noise. They guard the Crown Jewels.

5. The cannons make a lot of noise. This sometimes frightens visitors.

6. This sometimes frightens visitors.

2. Write the questions that give you the answers below.

1. Where _____

In the heart of the City.

2. Who _____

Sir Christopher Wren.

3. How many _____

More than fifty.

4. Where _____

It's inside the dome.

5. When _____

They were married in 1981.

3. Fill in the gaps in the sentences by choosing from the following prepositions: in, on, next to, inside, in the heart/centre/middle of, from, to, up to.

1. London is ___ the south-east of England _____ the River Thames.

2. Many famous men and women died _____ the Tower.

3. St. Paul's is _____ the City.

4. The Whispering Gallery is _____ the dome.

5. If you whisper _____ the wall _____ one side, you can be heard _____ the other side.

6. The cathedral is one hundred and ten metres high _____ the floor _____ the top of the cross.

7. You can climb the 627 steps _____ the dome.

4. Answer the questions:

1. When did William the Conqueror invade Britain?

2. What did he build the Tower of London for?

3. What does the Jewel House contain?

4. Who wore the Beefeaters' uniform in 1500?

5. What happened in 1666?

6. What is the main secret of the Whispering Gallery?

7. Where was Sir Christopher Wren buried?

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%

Та же шкала оценки действует и для периодического контроля.

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. Преподавателями кафедры разработаны лексико-грамматические работы по всем модулям учебника, отдельно для сильных и слабых групп.

Самостоятельная работа студентов также подлежит текущему контролю.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса на актерском факультете. Предполагается, что повышение роли и увеличение часов на самостоятельную работу в процессе обучения поможет воспитанию творческой активности и инициативы у студентов, развитию навыков, необходимых для профессионального роста и решения поставленных профессиональных задач, а также приобретению навыков и умений для дальнейшего самообразования.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I, II, III, IV 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 студентов за V семестр и условием допуска к экзамену являются:

1. итоговая лексико-грамматическая работа;
2. зачёт по внеаудиторному (домашнему) чтению кино-литературы;

Список тем, выносимых на экзамен для студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) **54.05.03 Графика**, специализация: **Художник мультипликационного фильма**

1. Production unit: team members' responsibilities
2. Responsibilities of an Animation Artist
3. My favourite actor
4. My favourite film director
5. My favourite film

Образец билета к экзамену и приложение к нему (II семестр)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)		
Утверждаю: Зав.кафедрой _____ « ____ » _____ 202_г.	Факультет <u>художественный</u> Кафедра <u>русского и иностранных языков</u> Специальность <u>54.05.03 Графика</u> Форма обучения <u>очная</u>	Экзамен по дисциплине « <i>Иностранный язык (английский)</i> »
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1		
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 экзаменатором по проблематике данной статьи.		
3. Побеседуйте с экзаменаторами на тему: «Responsibilities of an Animation Artist».		

Приложение. Образец заданий на итоговом экзамене по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов направления подготовки 54.05.03 Графика, специализация Художник мультипликационного фильма

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

The Dawn of Disney 2.548 п.з.

Walt Disney was not an instant success. Originally an advertisement cartoonist, Disney was often turned down. He successfully convinced his brother Roy to invest \$1200 to create the Disney Brothers Cartoon Studio, later renamed the Walt Disney Company at Roy's suggestion (Kanfer 1997). Their first animations were a

series of short films titled *Alice Comedies* which placed a live-action person in animated surroundings. Later Disney and Ub Iwerks created their first successful animation star, *Oswald the Rabbit*. However, in a dispute with his distributor Charles B. Mintz, Disney was forced to give up the character.

Angered by the loss of Oswald, Disney learned his lesson in retaining full ownership of his characters and, together with Iwerks, went on to find immense success with Mortimer Mouse, later renamed Mickey Mouse. Disney created the first animation ever with post-produced synchronized soundtrack in *Steamboat Willie*, often considered Mickey Mouse's first debut. Disney's work in *Steamboat Willy* serves as a convenient end bracket, capping the silent period and heralding the golden 1930s and 1940s in which sound provided a whole new dimension for music and comic effects in animation. Indeed, it was the synchronization of sound and color of the Mickey cartoons that would launch the modern age of cartoon (Gifford 1990).

Disney also created *Silly Symphonies*, a series of shorts that won several Academy Awards and were played before feature films. The *Silly Symphonies* were important because they were the first animations to be filmed in full three-color Technicolor. Though arguably Otte Reinger's *The Adventures of Prince Achmed* (Die Abenteuer des Prinzin Achmed) may have been the first surviving full-length animation, most people are instead familiar with Disney's first full-length animated film, *Snow White and the Seven Dwarves*, released on December 21, 1937. This film was revolutionary because Disney used a new multiplane camera that allowed cels to be physically set apart at intervals, creating a sense of depth. Viewers could now see Snow White's tears fall down a wishing well and splash at the bottom. *Snow White* took four years to make and cost \$1.5 million. It earned \$8 million at the box office, making it a top money maker in 1938 and kicking off Disney's Golden Age (Bendazzi 1994).

The pastoral style of Disney was challenged by Warner Brother's *Looney Toons and Merry Melodies* with more adult-orientated and urban themes, especially when Tex Avery joined Warner Brothers. Avery was responsible for much of the violent, crude characters and slapstick comedy in the Warner Brother's cartoons. Together with greats such as Friz Freleng and Bob Clampett, Avery created enduring characters such as Daffy Duck, Bugs Bunny, Road Runner, and PePe LePew. Parodying Disney's *Fantasia*, Warner Brothers created *Rabbit of Seville* (1950) featuring Elmer Fudd and Bugs Bunny as opera singers. They also created the critically acclaimed *Duck Amuck* which stars Daffy Duck battling an animator.

Задание 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменатором по проблематике данной статьи. (Время выполнения – 10 минут).

Anime 1.577 п.з.

No discussion of animation would be complete without mentioning Japanese animation, or *anime*. Influenced by *kabuki* (a form of traditional Japanese theater),

woodblock prints, and *manga* (Japanese cartoons--particularly the way they suggest more than what is in the frame and emphasize aesthetic distance), anime makes use of worldwide animation techniques of the twentieth century, particularly Disney. The father of anime, Osamu Tezuka, notes the influence of Disney on his own work, but he developed animation in a very different direction, including more adult themes and more complex story lines. In fact, *otaku* (American fans) often compare anime disparagingly with Disney, noting that anime tends to be intellectually superior (Levi 1996).

The most important date in Japanese animated history is 1963 with the premiere of Tezuka's legendary *Astro Boy* (*Tetsuwan Atomu*) followed by *Kimba the White Lion*. Other anime series, such as the *Vampire Princess Miyu*, highlight anime's preference for moral ambiguity as seen by the heroine's pretty face and ribbons that hide her eerie nature. Another important series is Anno Hideakis' bleak television series *Neon Genesis Evangelion*, which offers a type of overripe maturity with profound existential concerns. The popularity of anime in the United States, an audience it was never intended for, suggests that all viewers are ready for more challenging animation that makes use of complex imagery, emotions, and powerful symbolism (Napier 2001).

Emergence of Pixar and Digital 3D

Traditional cel animation process became largely obsolete in the twenty-first century with the advances in computer technology, and Pixar has been at the forefront of that technology. Pixar began when Steve Jobs purchased the computer graphics division of Lucasfilm Ltd and made it into an independent company, thus creating Pixar.

Задание 3. Побеседуйте с экзаменаторами на тему: «Responsibilities of an Animation Artist».

Критерии оценок ответа

Студенты получают за ответ:

“5” – «отлично» - ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. 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. 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.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»
(название дисциплины)

по направлению подготовки _54.05.03 Графика (уровень специалитета)
специализация Художник мультипликационного фильма.

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

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Искусство XX-XXI вв.

Специальность

54.05.03 — Графика

Квалификация

Художник мультипликационного фильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М.Буров

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А.Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2023
© А.М.Буров, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Искусство XX-XXI вв.
Направление подготовки - 54.05.03 — Графика

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-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: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания	ОПК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем современного искусства - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-5
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)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения

	практического использования знаний	- 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 - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования - способность самостоятельно анализировать тенденции современного искусства
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине -ЗАЧЕТ

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

№	Аббревиатура Компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-5	Обсуждения Зачёт

1.3. 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:

- Обсуждение
- Зачет

Задание для самостоятельной работы

Проходит в качестве индивидуальных занятий, с обсуждением тем, связанных с

творческой деятельностью студента в рамках дисциплины.

Обсуждение

Обсуждение проходит, как правило, в начале занятия и касается современных художественных процессов, выставок и творческих мероприятий, ответов на проблемные вопросы с обсуждением.

Зачет

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.4. Шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет)

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«не зачтено»* — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

Перечень вопросов к зачёту:

№ 1

Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии
Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства

№2

Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм
Мило Рау и Римини Протокол

№3

Русский авангард. Бубновы валет, Ослиный хвост и лучизм
Кристиан Болтански и Луиз Буржуа

№4

Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм
Искусство акционизма (1960-2000-е)

№5

Искусство Веймарской республики. Каммершпиле, баухауз и новая

вещественность.

Иозеф Бойс и Нам Джун Пайк

№6

Кайзеровский и Веймарский экспрессионизм в изобразительном искусстве
Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты)

№7

Дадаизм и сюрреализм

Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР

№8

Искусство США рубежа XIX-XX вв.

Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт

№9

Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони)

Искусство неоекспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США)

№ 10

Ключевые тенденции XIX века, повлиявшие на искусство XX столетия.

Искусство соцреализма 1932-1956

№ 11

Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм

Искусство поп-арта (Великобритания, США)

№ 12

Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт

Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт

№13

Роберт Уилсон и Ромео Кастеллуччи

Экспрессионизм в театре и архитектуре

№14

Искусство соцреализма 1956-1980-е.

Герхардт Рихтер и Готфрид Хельнвайн

№15

Кинематограф и модернистский авангард

Арт-брют

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«История зарубежной литературы»

Специальность/направление

54.05.03 Графика

Квалификация выпускника

Художник мультипликационного фильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

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

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине и **одобрен** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой М. А. Ростockая _____
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов
(название факультета)

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),
2023

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История зарубежной литературы**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5, ОПК-5	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5, ОПК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5, ОПК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературном процессе - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5, ОПК-5
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	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		<p>уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <ul style="list-style-type: none"> - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории зарубежной литературы - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>- ЭКЗАМЕН</p>

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
	ОПК-5	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 зарубежной литературы» 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 литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники занятия 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.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

ЭКЗАМЕН

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает сформированные представления литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы

Оценка **«хорошо»** - студент показывает в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы и не вполне систематизированные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает фрагментарные знания о произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы, основных типах художественного сознания, направлениях и школах, основных терминах и понятиях (барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, модернизм, постмодернизм и др.); фрагментарные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а также лекционного материала в соответствии с тематическим содержанием дисциплины.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Анализ и интерпретация художественного текста в рамках изучаемых направлений и эпох и индивидуальных художественных методов.
2. Значимые элементы в литературном произведении, требующие сохранения и адекватного перевода в визуальные экранные формы при создании экранизации или ином его использовании в кино и телевидении.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов к промежуточной аттестации.

Примерные вопросы к экзамену по темам 1.1 – 1.5

1. Этапы развития греческой мифологии и их отражение в структуре мифа.
2. «Гнев Ахилла» и его роль в рассказе о Троянской войне («Илиада»).
3. Композиция «Одиссеи». Путь Одиссея и путь Телемаха.
4. Смысловая функция сцен подземного царства в «Одиссее».
5. Происхождение древнегреческой трагедии. Устройство древнегреческого театра. Структура трагедии.
6. Кровная месть и закон государства (материнское и отцовское право) в «Орестее» Эсхила.
7. Трактовка образа Прометея Эсхилом («Прикованный Прометей»).
8. Истинное и мнимое знание в трагедии Софокла «Царь Эдип».
9. Идея гражданского долга в трагедиях Софокла и Еврипида.
10. Конфликт власти и закона высшей Справедливости (Дике) в трагедии Софокла «Антигона».
11. Эллинизация и варварство в трагедии Еврипида «Медея».
12. Особенности греческой и римской комедии. Аристофан и Плавт.
13. Понятие amor fati («любовь к своей судьбе») в поэме Вергилия «Энеида».
14. Римская лирика. Катулл, Гораций, Овидий.
15. Особенности греческого и римского романа. Лонг и Апулей.
16. Противостояние Гренделя и Беовульфа как выражение противоборства двух миров – Мидгарда («среднего мира») и Утгарда («внешнего мира», мира чудовищ).

17. Скандинавская мифология в «Песнях о богах» «Старшей Эдды». Картина «конца мира» в «Прорицании вельвы».
18. «Песни о героях» «Старшей Эдды» и «Песнь о Нибелунгах». Как проявляется различие родового и феодального сознания в особенностях сюжета и поступках героев?
19. Трактовка героев (Гюнтера, Кримхильды, Хагена) в первой и второй частях «Песни о Нибелунгах».
20. Соотношение рыцарского и эпического идеала в «Песни о Роланде». Роланд и Ганелон.
21. Поэзия трубадуров. Культ Дамы. Соотношение «истинной» и «ложной» любви как основа куртуазной системы ценностей.
22. Трактовка любви в романе «Тристан и Изольда» Ж. Бедье: как сочетаются в нем кельтская основа сюжета и куртуазный кодекс поведения?
23. «Роман о Лисе»: сатира на феодальное общество или развлекательное чтение?
24. Структура Ада в «Божественной комедии» Данте. Числовая символика.
25. Образы грешников Дантова «Ада»: Франческа да Римини, Чакко, граф Уголино.
26. Рамочная композиция «Декамерона» Боккаччо: соотношение фривольного характера новелл и «духа благородства», царящего среди рассказчиков. Как описывает Боккаччо ситуацию «пира во время чумы»?
27. Смех в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Черты народно-карнавальной культуры. Философия «пантагрюэлизма».
28. Гуманистическая утопия в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (гуманистическая система образования, рассказ о Телемской обители, образ Панурга).
29. «Сон в летнюю ночь» Шекспира как «комедия ошибок» (или «Двенадцатая ночь»).
30. «Отелло» Шекспира как трагедия обманутого доверия. Образы Отелло и Яго.
31. Трагедия Гамлета как история крушения «гуманистического проекта» человека. Проблема выбора между бездействием и поступком.
32. «Дон-Кихот» Сервантеса как пародия на рыцарские романы. Трагикомический характер Дон-Кихота.
33. Смысл пары Дон-Кихот – Санчо Панса в романе Сервантеса «Дон-Кихот».
34. Проблема чувства и долга (соотношение разума и страстей) в трагедии классицизма. Корнель.
35. Человек как жертва страстей в трагедии Расина «Федра». Отражение в трагедии янсенистских взглядов автора.
36. Приемы классицистической комедии. Мольер.

Примерные вопросы к экзамену по темам 1.6 – 1.8

1. Эксперимент над человеческой природой в романе Д.Дефо «Робинзон Крузо».

2. Сатира на просвещенческий идеал человека в романе «Путешествия Гулливера» Свифта.
3. Философия оптимизма в повести Вольтера «Кандид».
4. «Просвещенческий классицизм» Дидро (противопоставление условности театра правде жизни в «Парадоксе об актере»).
5. Двойственность как новый философский принцип в «Племяннике Рамо» Дидро. Критика просвещенческих идей.
6. Личностная утопия «прекрасной души» в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
7. «Исповедь» Руссо и идеи сентиментализма.
8. Смех Бомарше: юмор или сатира?
9. Традиции Шекспира в драме Шиллера «Разбойники».
10. Идеи Руссо в «мещанской драме» Шиллера «Коварство и любовь».
11. «Руссоистский» роман Гете «Страдания молодого Вертера». Как мотивирует Гете неизбежность любви и смерти героя?
12. «Пролог на небесах» – завязка сюжета «Фауста» Гете.
13. Поиски высшего знания в «Фаусте» Гете.
14. Герой-энтузиаст в новеллах-сказках Гофмана.
15. Романтическая ирония в новеллах-сказках Гофмана.
16. Эволюция «байронического» героя («Корсар», «Каин», «Дон-Жуан»).
17. Историзм В. Скотта и историзм В. Гюго.
18. Обоснование гротеска в предисловии к драме Гюго «Кромвель». Гротеск в романе «Собор Парижской Богоматери».
19. «Реалистическое изображение романтических страстей» в романе Стендаля «Красное и черное».
20. Мир вещей и его функция у Бальзака.
21. Гобсек Бальзака как воплощение власти денег.
22. Автор в романе Диккенса «Домби и сын».
23. Автор в романе Флобера «Госпожа Бовари».
24. Теория натурализма и ее воплощение в романах Золя.
25. Сочетание идеи «безличного» стиля Флобера и теории натурализма в творчестве Мопассана.
26. Ранние пьесы Ибсена. Проблема воли и смирения, земного и небесного в пьесе «Бранд».
27. «Новая драма» Ибсена. Структура пьесы «Кукольный дом».
28. Эстетика декаданса в книге стихов Ш. Бодлера «Цветы Зла».
29. Поэзия французского символизма. Способы установления связей между человеком и миром в поэзии П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме.
30. Роль интриги и «парадоксального диалога» в несимволистских пьесах О. Уайльда.
31. «Театр ожидания» М. Метерлинка (пьесы «Слепые», «Непрошенная»). «Паралич внешнего действия», роль подтекста.
32. Время жизни и время искусства в романе М. Пруста «По направлению к Свану».

33. Миф как источник архетипических ситуаций в романе Дж.Джойса «Улисс». Метод «потока сознания».
34. Философское содержание и способы его выражения в поэме Т.Элиота «Бесплодная земля».
35. Изображение абсурдности мира, «фантастика кошмара» в рассказе Ф. Кафки «Превращение».
36. Жизнь как подсудность в романе Ф. Кафки «Процесс».
37. Суть «договора с дьяволом» в романе Т. Манна «Доктор Фаустус».
38. Духовный путь героя (множественность вариантов одной судьбы) в романе Г.Гессе «Игра в бисер».
39. Миф как метафора современности в творчестве Ж.-П. Сартра («Мухи»).
40. Человек перед лицом смерти в романе А. Камю «Чума» (или «Посторонний»).
41. «Американская мечта» в романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби».
42. Особенности изображения войны и тема «потерянного поколения» в романе Э.Хемингуэя «Прощай, оружие!».
43. Особенности художественной структуры романа У. Фолкнера «Шум и ярость» (соотношение частей, метод «потока сознания»).
44. Слияние мифологического, исторического и бытового времени в романе Г. Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества».
45. Приемы поэтики постмодернизма в романе У. Эко «Имя розы». Авторский комментарий к роману.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____» _____2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История русской литературы»

Специальность

54.05.03 — Графика

Квалификация выпускника

Художник мультипликационного фильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составители: В. И. Мильдон, профессор, доктор филологических наук;

Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине одобрен на заседании
кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 20 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История русской литературы»

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; ОПК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5; ОПК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5; ОПК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5; ОПК-5
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		<p>уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <ul style="list-style-type: none"> - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории русской литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>- зачёт, ЭКЗАМЕН</p>
--	--	---

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы ЗАЧЁТ, ЭКЗАМЕН
2	ОПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы ЗАЧЁТ, ЭКЗАМЕН

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История русской литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт, экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники оппонировать и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии.

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы, которые студенты выбирают из предложенных двух первых блоков с анализом в каждом вопросе творчества не менее двух авторов.

Экзамен проходит в форме ответа на вопросы, которые студенты выбирают из блоков с третьего по шестой с анализом в каждом вопросе творчества не менее двух авторов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент 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.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта, экзамена)

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* - студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«не зачтено»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ЭКЗАМЕН

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

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, 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. Работа по мистической литературе XIX века.

Тексты

А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители», «Двойник, или мои вечера в Малороссии»

В. Одоевский «Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Косторама»

В. Олин «Странный бал»

М. Загоскин «Концерт бесов»

Н. Полевой «Блаженство безумия»

О. Сомов «Русалка», «Приказ с того света», «Оборотень»

А. Пушкин «Пиковая дама», «Каменный гость», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Золотой петушок»

Н. Гоголь «Вий», «Нос»

И. Тургенев «Клара Милич», «Призраки», «Собака», «Рассказ отца Алексея»

А. Толстой «Упырь», «Семья вурдалака»

Задание: выбрать три текста разных авторов и ответить письменно на пять вопросов:

1) что изображено (какие темы, проблемы, идеи)?

2) как изображено (какие приёмы фантастического используются)?

3) за счёт чего создаётся мистическая атмосфера (портрет, интерьер, пейзаж, речь персонажей, цвет, свет, детали)?

3) зачем (что всё это символизирует)?

4) какие из этих произведений имеют кинематографический потенциал сегодня (аргументы)?

2. Работа по произведениям второй половины XIX – начала XX века.

Тексты и задания

В. Гаршин «Четыре дня»: как экранизировать такой текст?

Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»: синтезом каких жанров является повесть?

Л. Толстой «Отец Сергей»: определить кульминацию повести?

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Русский «романтический» реализм.

2. Философско-религиозная проблематика русской литературы.
3. Типология отечественного романа XIX века.
4. Европейское и американское влияния на русскую прозу 1820–1900 гг.
5. Реалистическая и нереалистическая литература в России.
6. Высокая литература, беллетристика, паралитература: критерии, дискуссии, оценки.
7. Идеологическая проза: поэтика, контекст.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

Раздел 1

1. Русская романтическая литература: общая характеристика.
2. Байроническая традиция в русской романтической литературе: «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Демон», «Мцыри», «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова).
3. Традиция готической прозы у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: «Пиковая дама», «Вадим» и «Штосс».
4. Гофмановская традиция в русской литературе: мистическая проза В. Одоевского, А. Погорельского, Н. Полевого, О. Сомова.
5. Поэтика украинского барокко в ранних произведениях Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» («цветной» период).
6. Приёмы абсурдизма и сюрреализма в «Петербургских повестях» Н. Гоголя («чёрно-белый» период).

Раздел 2

7. Принципы русской реалистической литературы и понятие «русский романтический реализм».
8. Художественная условность и жанровый полифонизм произведений Н.В. Гоголя («Мёртвые души») и М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
9. Дворянская усадьба в романистике 1860-1870-х годов («Дворянское гнездо» И.С. Тургенева, «Обломов», «Обрыв» И.А. Гончарова, «Господа Головлёвы» И.С. Салтыкова-Щедрина).
10. Мистическая проза в творчестве И.С. Тургенева («Собака», «Рассказ отца Алексея»).
11. «Женская перспектива» в драматургии А.Н. Островского («Гроза», «Бесприданница»).
12. Праведники в прозе Н.С. Лескова: «Очарованный странник», «Соборяне».
13. Русская философско-религиозная проза Ф.М. Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы»).
14. Нигилисты и революционеры в прозе второй половины XIX века: «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «На ножах», «Некуда» Н.С. Лескова, «Бесы» Ф.М. Достоевского, «Обрыв» И.А. Гончарова.
15. Военная проза Л.Н. Толстого («Севастопольские рассказы», «Хаджи Мурат», «Кавказский пленник»).

16. Семейный эпос в творчестве Л.Н. Толстого («Анна Каренина», «Крейцерова соната»).
17. Эстетика трагического в рассказах Вс. Гаршина («Четыре дня», «Трус», «Красный цветок»).
18. «Очерки бурсы» Н. Помяловского как «школьная» повесть XIX века: психологический, социальный, религиозный аспекты.
19. Русский христианский сентиментализм («Мальчик у Христа на ёлке», «Униженные и оскорблённые», «Белые ночи» Ф.М. Достоевского, «Слепой музыкант», «Дети подземелья» В.Г. Короленко).
20. Русская натуралистическая проза и беллетристика рубежа веков («Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова, «Санин» М. Арцыбашева, «Тёмные аллеи» И. Бунина, «Яма», «Наталья Давыдовна» А. Куприна, «Отравленная совесть» А. Амфитеатрова, «Ключи счастья» А. Вербицкой, «Морфий» М. Булгакова).
21. Драматургия А.П. Чехова: принципы новой русской драмы («Чайка», «Дядя Ваня», «Иванов»).

Раздел 3

22. Модернизм как новая стадия в развитии культуры.
23. Символизм в поэзии: философия и поэтика. «Старшие» и «младшие» символисты.
24. Символизм в русской прозе. Произведения Ф. Сологуба, Д. Мережковского, В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого.
25. Акмеистическая теория и практика (Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Городецкий, А. Ахматова).
26. Футуризм как авангардное течение: его истоки, смысл, эстетика. Группы «Гилея», эгофутуристы, кубофутуристы.
27. Литературная ситуация 1920-х годов. Понятие литературной борьбы. Основные группы, течения, направления в постреволюционной России. Группа «Серапионовы братья».
28. Сатирическая и юмористическая литература в России: произведения А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко, В. Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова.
29. Орнаментальный стиль русской прозы 1920-х гг. (И. Бабель, Б. Пильняк, Е. Замятин, А. Платонов и др.).
30. Антиутопия в русской литературе 1920-х гг. (Е. Замятин, А. Платонов, М. Булгаков)
31. Группа «ОЭРИУ» и творчество Д. Хармса, А. Введенского, К. Вагинова.

Раздел 4

32. Соцреализм и литературная борьба 1930-х годов.
33. Драматургия 1920-1930-х годов: «новаторы» и «консерваторы» («Поэма о топоре» Н. Погодина, «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Оптимистическая

- трагедия» Вс. Вишневского, «Ложь» А. Афиногенова, «Егор Булычѳв и другие» М. Горького, Е. Шварца).
34. Историко-революционная проза 1920-1930-х годов: особенности конфликтов в произведениях М. Булгакова «Белая гвардия», А. Фадеева «Разгром», М. Шолохова «Тихий Дон», В. Зарубина «Щелка», А. Малышкина «Падение Даира», Б. Лаврѳенева «41», Н. Островского «Как закалялась сталь», Д. Фурманова «Чапаев», А. Серафимовича «Железный поток» «Военная тайна» А. Гайдара.
 35. Неоромантизм в произведениях А. Грина, Ю. Олѳеши, А. Гайдара, П. Бажова М. Пришвина, К. Паустовского в контексте 1920-1930-х годов: круг философских влияний, эстетика, поэтика.
 36. Научно-фантастические произведения 1920-1930-х гг.: произведения А. Толстого, М. Булгакова, А. Бѳеяева.
 37. Поэтика магического реализма в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»; философско-политический контекст; элитарное и массовое в структуре романа.
 38. «Русское зарубежье» в литературе XX века. Творчество В. Набокова.
 39. Историческая проза: «Хождеице по мукам» А. Толстого, «Жизнь Климѳа Самгина» М. Горького, «Доктор Живаго» Б. Пастернака», «Жизнь и судьба» В. Гроссмана.
 40. Поэзия 1930-1940-х гг. Творчество А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Светлова, Н. Тихонова, Н. Асеева, К. Симонова, М. Исаковского, Н. Заболоцкого).

Раздел 5

41. Военная проза: эпическая (К. Симонов, В. Гроссман), «лейтенантская» (К. Воробьѳев, Г. Бакланов, В. Панова, Ю. Бондарев), экзистенциальная (Э. Казакевич, В. Быков, И. Грекова).
42. Производственный и колхозный роман: «Цемент» Ф. Гладкова и «Кавалер Золотой звезды» С. Бабаевского. Мифопоэтика и структура волшебной сказки.
43. Лагерная проза («Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова, лагерная тема в романе «Жизнь и судьба» В. Гроссмана). Современное звучание темы в романе З. Прилепина «Обитель» и «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной.
44. Деревенская проза 1950-1980-х годов XX века. Философская и социальная проблематика творчества В. Овечкина, Ф. Абрамова, В. Шукшина, А. Иванова, В. Астафьева, В. Распутина.
45. «Городская» проза Ю. Трифонова, В. Тендрякова, В. Маканина.
46. Поэзия 1960-1980-х годов: поэты «оттепели» (Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина), бардовская поэзия (Ю. Визбор, В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Никитин), неоакмеисты (А. Тарковский, Е. Рейн, Д. Самойлов, Б. Кенжеев), неофутуристы (Г. Сапгир, В. Соснора, Г. Айги), поэты «новой искренности» (Н. Рубцов).

47. Драматургия 1970-1980-х гг. Пьесы А. Арбузова, А. Володина, А. Вампилова, М. Шатрова, Г. Горина.
48. Диссидентская литература 1970-1980-х годов. Произведения Ю. Домбровского, Ю. Даниэля, А. Синявского. Феномен поэзии И. Бродского и прозы С. Довлатова.

Раздел 6

49. Между модернизмом и постмодернизмом: проза В. Ерофеева и С. Соколова.
50. Концептуализм Д. Пригова и В. Сорокина.
51. Поэтика постмодернистского романа (А. Битов, В. Пелевин, Дм. Галковский, М. Шишкин, М. Елизаров и др.). Проблема постпостмодернизма (метамодернизма).
52. Новейшие течения: неосентиментализм (Е. Гришковец), неореализм (А. Иванов, З. Прилепин, Р. Сенчин, С. Шаргунов, С. Минаев, К. Букша, Н. Мещанинова, Г. Яхина).
53. Философско-религиозная проза к. XX–XXI века: «Пирамида» Л. Леонова, «Перс» А. Иличевского, «Лавр» Е. Водолазкина.
54. Политическая проза Э. Лимонова, А. Проханова.
55. Социальная и психологическая драматургия XXI века: пьесы И. Вырыпаева, В. Сигарева, О. Мухиной, Я. Пулинович, А. Волошиной.
56. Российское фэнтези: жанровые варианты Н. Пирумова, С. Лукьяненко, М. Семёновой, Е. Чудиновой, Д. Емца, А. Старобинец.
57. Магический реализм и его варианты в творчестве Ю. Мамлеева («Шатуны»), М. Петросян («Дом, в котором...»), Д. Осокина («Небесные жёны луговых мари»).
58. Генезис детектива в русской литературе XX века (Л. Шейнин, Ю. Семёнов) и современные модификации (Б. Акунин, А. Кивинов, Л. Юзефович, А. Маринина, Д. Донцова).

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Эстетика

Специальность/направление

54.05.03 – Графика

Квалификация выпускника

Художник мультипликационного фильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составитель: доктор философских наук, профессор Н. Б. МАНЬКОВСКАЯ

Фонд оценочных средств по дисциплине «Эстетика» одобрен на заседании
кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Эстетика**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; УК-6	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	УК-5; УК-6
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики 	УК-5; УК-6
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем эстетики - выполнение заданий по самостоятельной работе 	УК-5; УК-6
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		<p>литературы)</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать эстетические понятия
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		<p>уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <p>- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по эстетике,</p> <p>- задания для самостоятельной работы выполнены самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЗАЧЁТ</p>
--	--	--

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
2	УК-6	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение эстетической проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонировать и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Зачёт

Проходит в форме ответа на вопрос по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка «хорошо» - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка «удовлетворительно» - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка «неудовлетворительно»- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «не зачтено» — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

- Эстетика как философская наука.
- Предмет эстетики.
- Эстетическое в контексте культуры.
- Классическая и неклассическая эстетика.
- Система эстетических категорий.
- Мимесис и катарсис.
- Различия во взглядах Платона и Аристотеля на сущность искусства.
- Соотношение живописи и поэзии в концепциях Леонардо да Винчи и Г.-Э. Лессинга.
- Полемика Г.-Э. Лессинга с И. Винкельманом по проблемам эстетики и искусства.

- Общее и особенное в эстетике И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля.
- Эстетический смысл игры.
- Эстетика природы.
- Проблемы эстетического вкуса.
- Эстетическое и художественное.
- Происхождение и сущность искусства.
- Искусство и мировые религии.
- Психология художественного творчества.
- Искусство как эстетический феномен.
- Виды искусства и принципы их классификации.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.
- Виртуальная реальность как феномен современного искусства.
- Актуальные арт-практики.
- Форма и содержание в искусстве.
- Кино как вид искусства.
- Соотношение кинематографа и других экранных искусств.
- Эволюция представления о природе искусства в истории эстетической мысли.
- Виды искусства и принципы их классификации.
- «Форма-содержание» в искусстве.
- Соотношение художественного образа, знака, символа, архетипа, симулякра.
- Художественно-эстетические особенности кинематографа.
- Художественно-эстетические задачи кинорежиссера.
- Функции кинематографа в обществе.
- Соотношение жанрового и авторского кинематографа.
- Влияние на киноязык технологических новаций.
- Специфика виртуальной реальности в киноискусстве.
- Место кинематографа среди других экранных искусств.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов к зачёту.

Список билетов к зачёту

№ 1.

1. Предмет эстетического знания.
2. Эстетика Средневековья.

№ 2.

1. Изменение взглядов на предмет эстетики в последней трети XX - начале XXI в.
2. Античная эстетика.

№ 3.

1. Виды искусства и их классификация.
2. Эстетика Аристотеля.

№ 4.

1. Теория мимесиса.
2. Эстетика Возрождения.

№ 5.

1. Теория катарсиса.
2. Эстетика классицизма.

№ 6.

1. Прекрасное как эстетическая категория.
2. Эстетика немецкого Просвещения. Лессинг. «Лаокоон».

№ 7.

1. Трагическое как эстетическая категория.
2. Эстетика Канта.

№ 8.

1. Комическое как эстетическая категория.
2. Античная эстетика космоса.

№ 9.

1. Возвышенное как эстетическая категория.
2. Эстетика эллинизма.

№ 10.

1. Кино как вид искусства.
2. Эстетика Гегеля.

№ 11.

1. Эстетическая деятельность.
2. Эстетика французского Просвещения. «Парадокс об актере» Д.Дидро.

№ 12.

1. Эстетическое сознание.
2. Эстетика Леонардо да Винчи. «Книга о живописи».

№ 13.

1. Эстетический вкус.
2. Эстетические взгляды Н.Буало. «Поэтическое искусство».

№ 14

1. Классическая, неклассическая и постнеклассическая эстетика.
2. Эстетика Платона.

№ 15.

1. Дизайн как эстетический феномен.
2. Эстетика романтизма.

№ 16.

1. Эстетическая специфика фотографии.
2. Древнерусская эстетика.

№17. *Знать. Владеть. Уметь (ОК-1, ОК-4, ОПК-2)*

1. Эстетические концепции природы.
2. Основные направления в западноевропейской эстетике XX- XXI вв.

№ 18.

1. Виртуальная реальность как феномен киноискусства.
2. Проблема прекрасного в античной эстетике.

№ 19.

1. Эстетическая специфика авторского фильма.
2. Просветительский классицизм в России.

№ 20.

1. Эстетические проблемы массовой культуры.
2. Основные течения русской эстетики XIX века.