

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 54.05.02 Живопись

Специализация: Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения: очная

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

Москва, 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН
специалитета по специальности 54.05.02 Живопись
Специализация № 9 Художник кино и телевидения по костюму

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

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.18	Перспектива	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.19	Дисциплины специализации	
Б1.О.19.01	Мастерство художника кино и телевидения по костюму	Мастерства художника фильма
Б1.О.19.02	Техника и технология моделирования и практическое изготовление современного костюма	Мастерства художника фильма
Б1.О.19.03	Реконструкция и практическое изготовление исторического костюма	Мастерства художника фильма
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 костюма	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.В.05	История форменного костюма	Мастерства художника фильма
Б1.В.06	История культового костюма	Мастерства художника фильма
Б1.В.07	Техника профессиональной безопасности	Мастерства художника фильма
Б1.В.08	Искусство XX-XXI вв.	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.В.ДВ.01	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01	
Б1.В.ДВ.01.01	Материаловедение	Мастерства художника фильма
Б1.В.ДВ.01.02	История театрального костюма	Мастерства художника фильма
Б1.В.ДВ.02	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02	
Б1.В.ДВ.02.01	Просмотры фильмов: костюмы народов мира	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.В.ДВ.02.02	Просмотры фильмов: спецэффекты в современном кинематографе	Кинооператорского мастерства
Б1.В.ДВ.02.03	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	Просмотры фильмов: исторический костюм	Мастерства художника фильма

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.В.ДВ.03.02	Просмотры фильмов: мастерство оператора в кинематографе	Кинооператорского мастерства
Б1.В.ДВ.03	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04	
Б1.В.ДВ.03.01	Разработка художественно-технологических проектов	Мастерства художника фильма
Б1.В.ДВ.03.02	Разработка технической документации	Мастерства художника фильма
Б1.В.ДВ.05	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05	
Б1.В.ДВ.05.01	Копирование произведений искусства	Рисунка и живописи
Б1.В.ДВ.05.02	Методика наброска	Мастерства художника фильма
Б1.В.ДВ.06	Элективные дисциплины по физической культуре и спорту	
Б1.В.ДВ.06.01	Общая физическая подготовка	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.06.02	Волейбол	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.06.03	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 (выездная)	Рисунка и живописи
Б2.О.02(У)	Учебная практика – Ознакомительная практика (копийная)	Рисунка и живописи
Б2.О.03(П)	Производственная практика – Музейная практика	Мастерства художника фильма
Б2.О.04(П)	Производственная практика – Музейная практика (выездная)	Мастерства художника фильма
Б2.О.05(П)	Производственная практика – Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	Мастерства художника фильма
Б2.О.06(П)	Производственная практика – Научно-исследовательская работа	Мастерства художника фильма
Б2.О.07(Пд)	Преддипломная практика	Мастерства художника фильма
Блок 3. Государственная итоговая аттестация		
Обязательная часть		
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	Мастерства художника фильма
Факультативы		
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
ФТД.01	Практикум по созданию современного костюма	Мастерства художника фильма
ФТД.02	Практикум по созданию исторического костюма	Мастерства художника фильма
ФТД.03	Семинар современного отечественного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
ФТД.В.01	Основы военной подготовки	Специальной физической подготовки и охраны здоровья

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

54.05.02 – Живопись (уровень специалитета)

Квалификация выпускника

№ 9 Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

Очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, 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.	<p>Периодизация. Античные основы византийского искусства. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.</p> <p>Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма. Выразительность статического пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и сводчатых форм. Атектоника масс.</p> <p>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.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 7.</u> Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 8.</u> Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии	<p>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>

		<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. 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. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений. Политические и социальные потрясения XX в. Черты разлома традиционных форм культуры. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в. Сближение национальных культур.</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. Периодизация и основные направления. 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. 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 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.

**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, 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.

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. тва 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».

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 54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

**Специализация программы специалитета № 9 «Художник кино и
телевидения по костюму»**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Клопотовская Е.А., доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан 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	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	15
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	15
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>	18
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	22

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История костюма» – создать информационный и аналитический контекст для повышения профессионального уровня художников кино.

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 54.05.02 Живопись (уровень специалитета) специализации программы специалитета № 9 «Художник кино и телевидения по костюму», относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются в **9-м и семестре А.**

Дисциплина изучается на базе общей истории декоративно-прикладного искусства, истории материальной культуры, координируется с дисциплинами по мастерству режиссера игрового, неигрового кино- и телефильма, является практической основой в системе знаний, необходимых для полного освоения квалификации художника кино и телевидения, художника комбинированных съемок.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- 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 учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-17).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (семестр А).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов											
	Всего	В том числе по семестрам:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	28
Аудиторные занятия всего, в том числе:	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	28
Лекции	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	28
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	2
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
ИТОГО:	акад.час.	144	–	–	–	–	–	–	–	–	108	36
	з.е.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ИСТОРИЯ КОСТЮМА»	1	–	–	–	1
Тема 1. Костюм и феномен моды	1	–	–	–	
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР	7	–	–	8	15
Тема 2. Костюм Древнего Египта	2	–	–	2	4
Тема 3. Крито-микенский костюм	1	–	–	2	3
Тема 4. Костюм Древней Греции	2	–	–	2	4
Тема 5. Костюм Древнего Рима	2	–	–	2	4
РАЗДЕЛ III. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И ВИЗАНТИЙСКИЙ КОСТЮМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	7	–	–	14	21
Тема 6. Костюм Византии	1	–	–	2	3
Тема 7. Европейский костюм V–XI вв.	1	–	–	2	3
Тема 8. Западноевропейский костюм XII в.	1	–	–	2	3
Тема 9. Западноевропейский костюм XIII в.	1	–	–	2	3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 10. Европейский костюм XIV в.	1	–	–	2	3
Тема 11. Западноевропейский костюм XV в.	1	–	–	2	3
Тема 12. Эволюция средневекового доспеха V–XV вв.	1	–	–	2	3
РАЗДЕЛ IV. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ	10	–	–	10	20
Тема 13. Костюм итальянского Возрождения (XV–XVI вв.)	2	–	–	2	4
Тема 14. Костюм Испании XV–XVI вв.	2	–	–	2	4
Тема 15. Костюм Франции XVI в.	2	–	–	2	4
Тема 16. Костюм Англии XVI – нач. XVII в.	2	–	–	2	4
Тема 17. Костюм Германии XV–XVI вв.	2	–	–	2	4
РАЗДЕЛ V. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII в.	7	–	–	10	17
Тема 18. Французский костюм 1-й половины XVII в.	1	–	–	2	3
Тема 19. Французский костюм 2-й половины XVII в.	1	–	–	2	3
Тема 20. Испанский костюм XVII в.	2	–	–	2	4
Тема 21. Костюм Нидерландов XVII в.	1	–	–	2	3
Тема 22. Костюм Англии XVII в.	2	–	–	2	4
РАЗДЕЛ VI. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII в.	6	–	–	6	12
Тема 23. Французский костюм 1-й половины XVIII в.	2	–	–	2	4
Тема 24. Западноевропейский костюм середины XVIII в. и периода правления Людовика XVI	2	–	–	2	4
Тема 25. Костюм эпохи Великой Французской революции и Директории	2	–	–	2	4
РАЗДЕЛ VII. РУССКИЙ КОСТЮМ XI–XVIII вв.	3	–	–	6	9
Тема 26. Костюм Киевской Руси	1	–	–	2	3
Тема 27. Костюм Новгородской и Московской Руси XVI–XVII вв.	1	–	–	2	3
Тема 28. Русский костюм XVIII в.	1	–	–	2	3
РАЗДЕЛ VIII. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX в.	10	–	–	10	20
Тема 29. Костюм стиля ампир	2	–	–	2	4
Тема 30. Европейский костюм 1820–30-х гг.	2	–	–	2	4
Тема 31. Европейский костюм 1840–50-х гг.	2	–	–	2	4
Тема 32. Европейский костюм 1860–70-х гг.	2	–	–	2	4
Тема 33. Европейский костюм последней	2	–	–	2	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работ а	
	Лекци и	Практ., сем. зан.	Инд зан.		
четверти XIX в.					
РАЗДЕЛ IX. РУССКИЙ КОСТЮМ XIX в.	8	–	–	8	16
Тема 34. Русский костюм 1-й половины XIX в.	2	–	–	2	4
Тема 35. Русский костюм 2-й половины XIX в.	2	–	–	2	4
Тема 36. Стиль «модерн» в русском костюме	2	–	–	2	4
Тема 37. Русский традиционный костюм XVIII–XIX вв.	2	–	–	2	4
РАЗДЕЛ X. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.	4	–	–	4	8
Тема 38. Европейский костюм до Первой мировой войны (1900-1914 гг.)	2	–	–	2	4
Тема 39. Костюм в России 1914-1917 гг.	2	–	–	2	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого	64	–	–	76	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.

На практических занятиях осуществляется изучение 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 каноном. 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. Стилевое 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 ХУ 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 костюме. Сословность реформ. Костюм в атмосфере подъема декоративно-прикладных искусств середины века. Своеобразие барочного и рокайльного костюмов на русской почве. Синтез западноевропейских и традиционно русских костюмов. Сословный костюм. 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. Костюм стиля ампир

Историческая обстановка эпохи наполеоновской империи. Костюм в системе ампирического стиля. Античность как источник формообразования костюма и орнамента. Эволюция основных видов одежды. Новый характер декора и новые ткани. Цвет в костюме. Головные уборы, обувь, аксессуары. Внешний облик. Сословный костюм. Роль шали в костюмном комплексе.

Тема 30. Европейский костюм 1820-30-х гг.

Характеристика периода. Эпоха романтизма и костюм. Формирование идеала красоты. Англomania в костюме. 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 костюм эпохи романтизма, разнообразие форм деталей, декора. Головные уборы, прически, обувь, аксессуары. Ткани, и материалы. Виды и формы верхней одежды. Сословный костюм.

Тема 31. Европейский костюм 1840-50-х гг.

Общий характер эпохи. Общественная жизнь и новые эстетические идеалы. Женский костюм и романтическая тенденция. Исторические реминисценции в женском костюме. 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 костюм 1860-70-х гг.

Женский костюм в системе эклектического стиля «второго рококо». Эволюция женского каркасного костюма. Роль декора. Развитие основных видов

женского костюма. Характер оформления головных уборов. Обувь. Материалы. Мужской костюм 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 костюм 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. Эkleктика 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. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к семинарским занятиям, предполагающую направленную проработку темы, 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.

7. 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.

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

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	ПК-3, ПК-4, ПК-17
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-4, ПК-17
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПК-3, ПК-4, ПК-17
	<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	ПК-3, ПК-4, ПК-17
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 историю костюма в рамках стилевого единства со всем многообразием предметной среды конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала <p>Зачет с оценкой</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- выполнение заданий для самостоятельной работы
- зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений.

Обсуждение творческих работ обучающихся: зарисовок костюмов, отдельных деталей, аксессуаров, орнамента т.д.

Выполнение заданий для самостоятельной работы. Обучающимися выполняются творческие задания: зарисовки костюмов, отдельных деталей, аксессуаров, орнамента 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. При создании этих копий особое внимание уделяется изучению образного строя костюма, соответствующего идеалу красоты эпохи, социальной специфики костюма, способам его ношения в разных слоях общества.

Зачет с оценкой. 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 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 «История костюма»

специалитета по специальности **54.05.02 Живопись**

специализация программы специалитета № 9 «Художник кино и телевидения по костюму»

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

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СЕМИНАР
СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

Специальность

54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

Специализация

№ 9 Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Куинджи М.В., Старший 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>Ст р.</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 54.05.02 Живопись; направления подготовки №9 Художник кино и телевидения по костюму 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.

Специализация № 9

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);

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. работа	
	Лекции	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 Между реализмом и авангардом – вопросы формообразования. Дискуссия. 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. Анализ нового изобразительного языка и его истоков в плакате.	–	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». Посещение экспозиции искусства производственников в Хлебном доме ГМЗ «Царицино».	–	4	–	2	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
<p>Тема 1.5. Архитектура 20-х – начала 30-х годов. Конструктивизм, рационализм и традиционализм – 3 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>	–	2	–	–	2
<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
<p>Раздел 2. Искусство второй половины 1920-х годов. 14</p>					
<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</p>	–	2	–	–	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
символизма. Графиков: В.А. Фаворского, А.И. Кравченко. Скульпторов: А.Т. Матвеева, В.И. Мухиной. 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». «Булыжник – оружие пролетариата». Раннее творчество В.И. Мухиной. Портреты С.Д. Лебедевой. Классическая традиция в творчестве А.Т. Матвеева.	–	4	–	–	4
<i>Х семестр</i>					
Раздел 3. Искусство периода социалистического реализма.					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. Обсуждение персоналий в области тематической картины, портрета и пейзажа.	–	2	–	2	2
Тема 3.2. Советская архитектура 30-х – 50-х годов. Генеральный план реконструкции Москвы. Московский метрополитен.	–	4	–	4	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
<p><i>Зарисовка планов и схем памятников архитектуры. Специфика обращения к классическим формам. Пафос. Гигантизм.</i></p> <p>Реконструкция центра Москвы. Манежная площадь. Гостиница «Москва».</p> <p>А.Я. Лангман Дом Совета Труда и Оборона в Охотном ряду. Новое здание Библиотеки им. Ленина (В.А. Шуко; В.Г. Гельфрейх).</p> <p>Реконструкция 1 Мещанской (ныне - Проспект Мира). Реконструкция улицы Горького (ныне - Тверская) и других магистралей.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Дальнейшее развитие ленинской идеи монументальной пропаганды: И.Д. Шадр – памятник А.М. Горькому.</p> <p>Творчество С.Т. Коненкова. Портретная скульптура А.Т. Матвеева.</p> <p>Доклады студентов:</p> <p>Значение творчества В.И. Мухиной в развитии монументальной скульптуры. Участие в конкурсе на проект скульптурной группы для международной выставки в Париже 1937 года.</p> <p>Создание группы «Рабочий и колхозница».</p> <p>Портреты В.И. Мухиной.</p> <p>Послевоенная скульптура Е.В. Вучетича.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Обсуждение роли графики в как самого мобильного искусства, быстро откликающегося на политические события. Политический плакат.</p> <p>Выявление традиций 20х годов в плакатах Тоидзе, Корецкого. Окна ТАСС – традиции окон РОСТА.</p>	–	2	–	2	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
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 «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. Доклады по персоналиям: А.Г. Пологова; Д.М. Шаховской, Н.Д. Жилинская; Д.Ю. Митлянский; О.К. Комов; Л.М. Баранов и др.	–	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. Посещение ГТГ на Крымском валу. Выявление традиций 20-х годов в живописи поколения шестидесятых. Сравнительный анализ средств выразительности живописи представителей «Сурового стиля» и объединения ОСТ.	–	4	–	6	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
<p>Анализ живописного произведения «Сурового стиля». От коллективного «Сурового стиля» к индивидуальным творческим манерам.</p>					
<p>Тема 4.4. Живопись молодых художников 70-х годов – скрытое противостояние соцреализму. Анализ произведений. Выставка произведений 23 московских живописцев, скульпторов и графиков 1981 года – памятная веха поколения «семидесятников». Произведения Т. Назаренко, О. Булгаковой, Н. Нестеровой, И. Правдина, К. Нечитайло, В. Ситникова, И. Старженецкой и др. <i>Посещение ГТГ.</i> 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. Белютинская студия. Лианозовская группа. (Е.и Л. Кропивницкие, Л. Мастеркова, О.Рабин и др. (с 1956 до середины 1970-х гг.)). 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.)), «Бульдозерная выставка». Соцарт: Комар и Меламид. Э. Булатов. Фотореализм. Кинетизм и группа «Движение». Артефакты Франсиско Инфанте Соотнесённость с явлениями зарубежной культуры. Проблема художественного качества. Политизированность искусства. Концептуализм – вопросы изобразительности. Московская школа концептуализма. 1976 г. – «Коллективные действия». А. Монастырский, И. Макаревич, Н. Алексеев. 1982 г. – группа «Мухоморы».</p>	–	4	–	2	4
<p>Тема 4.6. Графика 60-х – 80-х годов. Разнообразие манер и техник Расцвет эстампа 60-х годов. Оригинальная графика. Возрождение искусства книжной графики. Посещение выставок и (или) мастерских художников И. Обросов. А. Бородин. Г. Захаров. И. Голицин. Д. Бисти.</p>	–	2	–	4	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Высокое художественное качество. Большая свобода и мобильность графики в отклике на социальные изменения.					
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. Копыстянских, 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 - Стеделийк-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.: РА, 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 / 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>	<ul style="list-style-type: none"> – 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; Скульпторы: 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. Шадря: «Рабочий», «Сеятель», «Красноармеец». «Булжжик – 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 «апладисментного» 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 **54.05.02 Живопись**

специализация программы специалитета **Художник кино и телевидения по костюму.**

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

54.05.02 «Живопись»

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составитель - кандидат юридических наук, доцент Звегинцева Е.А.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1014 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. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации.
4. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины.
5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
6. Материально – техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля).

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи 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 54.05.02 «Живопись».

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	защищать исключительные права на аудиовизуальную продукцию	Информацией правового характера по признанию и защите прав и законных интересов авторов

	кинопроизводства		
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	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 неохраняемые 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:			72		

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 неохранные 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;

- неохранные 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				Лекция-беседа.

Субъекты авторского права.	2				Тестирование и решение задач.
Понятие произведения. Охраняемые и неохранные 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. Близнец И.А. и др. Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах". - М.: Издательский дом "Интеллектуальная собственность", 2012.
5. Введение в интеллектуальную собственность / WIPO PUBLICATION № 478(R). 1998
6. Веинке В. Авторское право. Регламентация, основы, будущее. Пер. с датск. / Под ред. Б.Д. Панкина. – М.: Юрид. лит., 1979
7. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации / Исследовательский центр частного права при Президенте Российской Федерации. - М.: Статут, 2005
8. Законодательство Европейского Союза об авторском праве и смежных правах. Сборник директив Европейского парламента и Совета в области авторского права и смежных прав / Под ред. В.В. Орловой. – Пер. Л.И. Подшибихин, В.Г. Оплачко. – М.: ФИПС, 2002
9. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2011
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: комментарий В. Ф. Яковлев, А. Л. Маковский, Е. А. Суханов, и др. - Москва, 2008
11. Зенин И. Право интеллектуальной собственности, - М.: Юрайт, 2013
12. Липчик Д. Авторское право и смежные права. – М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2012
13. Макагонова Н.В. Авторское право: Учебное пособие / Под редакцией проф. Э.П. Гаврилова. - М.: Юридическая литература, 1999
14. Максимова Л.Г. Права автора и их защита: Вопросы и ответы. Документы и материалы. – М.: Советский спорт, 2001
15. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юристъ, 2000

16. Труды по интеллектуальной собственности. Том III. Проблемы охраны интеллектуальной собственности в России и Западной Европе. – М.: Издательство "СПАС", 2001
17. Защита авторских и смежных прав по законодательству России. Научно-практическое издание / Под ред. И.В. Савельевой. – М.: Интермедиа, 2001
18. Судариков С.А. Основы авторского права. – Минск: Амалфея, 2000

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов.

Используемые информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
3. Подготовка и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности
4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий;
5. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
6. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).

7. Используется стандартное программное обеспечение ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: iBooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова». При освоении данной дисциплины специальное программное обеспечение не требуется.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для

проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), компьютерные классы с выходом в Интернет, а также принтеры, сканеры и ксероксы.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью.
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа подготовки, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

(модуля).
**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения разделов и тем дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть её правильной методикой.

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету или экзамену.

Рассмотрим некоторые из них подробнее. Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает

конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе 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 навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение доклада - теоретическое обоснование позиции по 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 обеспечения) 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 оппонировать 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

54.05.02 «Живопись»

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

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 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1014 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 54.05.02 Живопись.

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 УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность – 54.05.02 Живопись

Специализация № 8 «Художник кино и телевидения, художник по костюму»

Форма обучения – очная

Москва, 2024г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 10, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Матюшина Е.А., ст. преподаватель.

Рассмотрена и одобрена на заседании специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

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

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 54.05.02 Живопись (специализация № 8 «Художник кино и телевидения, художник по костюму»), относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается 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 **54.05.02 Живопись**

специализация программы специалитета № 8 «**Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок**»

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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Направление подготовки, специальность

54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

специализация Художник кино и телевидения по костюму

(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 № 1014 от 13.08.2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 Живопись 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)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....	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).....	14
6. Лабораторный практикум.....	17
7. Практические занятия (семинары).....	17
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).....	21
9. Самостоятельная работа студента.....	21
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	23
11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	24
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	25
13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	26
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	26
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии.....	32
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 профессионального 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 (модуля) в структуре образовательной программы.

Изучение иностранного языка предусматривается базовой (обязательной) частью цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13.08.2020 г.

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовому разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестре (индекс Б1.О.10 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 ни какой другой предмет имеет тесную связь со 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», «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 54.05.02 Живопись дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин профессионального блока: «Мастерство художника кино и телевидения», «Техника и технология моделирования костюма» 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 специальности 54.05.02 живопись и специализация «Художник кино и телевидения по костюму», формируются следующие компетенции:

а) Универсальные компетенции:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<p>УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.</p> <p>УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(ых) языках</p> <p>УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках.</p> <p>УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя аргументированно и 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 **54.05.02 Художник кино и телевидения по костюму** должны:

Формируемые компетенции (код)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
-------------------------------	--

компетенции)	
<p>УК-4</p>	<p>Знать (этап формирования знаний)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. • Дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). • Информацию о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. • Основные способы словообразования. • Особенности обиходно-литературного, официально-делового, 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)</p> <ul style="list-style-type: none"> • участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; • выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.); • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); • понимать высказывания профессионального/научного характера, в том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения; • читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности;

	<ul style="list-style-type: none"> • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: <ul style="list-style-type: none"> - внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; - критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; • выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно.
	<p>Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта)</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; • использования информационно-коммуникационные технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках; • ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках. <p style="text-align: center;"><u>Во всех 4-х видах РД на иностранном языке (говорение, аудирование, чтение, письмо):</u></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><u>В области говорения:</u></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

В области аудирования:

- Владеть навыками понимания диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
- Владеть навыками восприятия на слух и понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию

В области чтения:

- Владеть навыками чтения следующих видов текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности.
- Владение навыками понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;
- Владеть навыками детального понимания общественно-политических, публицистических (медийных) текстов, а также писем личного характера;
- Владеть навыками выделения значимой/запрашиваемой информации из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера.

В области письма:

- Владеть навыками написания следующих видов речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
- Владеть навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера;
- Владеть навыками ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также записи тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике;
- Владеть навыками поддержания контактов при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера);
- 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 **54.05.02 Живопись, специализация Художник кино и телевидения по костюму** 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	Всего по уч. плану	Количество часов							
		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 академ. 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					СР
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем			Индивидуальные занятия	
			Лекции	Практические занятия	Контроль		
І курс, 1 семестр							
Раздел І. 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 ІІ. 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
І курс, 2 семестр							
Раздел ІІІ. 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 основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации. Формирование навыков начальной профессиональной коммуникации на основе оборотов *there is/ there are, have/have got*, употребления модальных глаголов, числительных, исчисляемых и неисчисляемых существительных, местоимений неопределенного количества, предлогов места и направления. Практика диалогической и монологической речи, чтение несложных прагматических текстов, развитие навыков письма на основе заполнения анкеты на получение Шенгенской визы. Формируемые компетенции: УК-4; .

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, киновед. Роль специалистов в создании визуального произведения, должностные обязанности членов съёмочной группы и их взаимодействие в процессе кинопроизводства. Формирование и закрепление навыков употребления кинолексики, основных способов словообразования, грамматических навыков употребления *Present Continuous* и сравнения временных групп *Simple/Continuous*, степеней сравнения прилагательных и наречий. Способы выражения мнения и оценки, формы согласия/несогласия. Развитие навыков чтения кинолитературы, устного аннотирования оригинальных статей по специальности, диалогической и монологической речи, поисковой активности в сети интернет по нахождению оригинальной профессиональной информации. Мозговой штурм и круглый стол: «Профессионально-значимые качества художника по костюмам». 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, аниматором, 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 рецензий 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, ремейки). 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 Живопись). Формируемые компетенции: УК-4; .

Раздел 10. Реферирование оригинальной литературы по специальности. Формируемые компетенции: УК-4; .

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

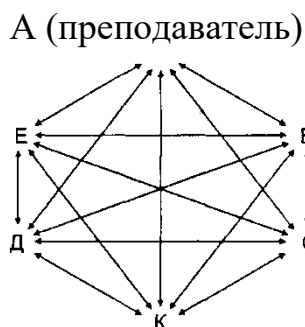
7. Практические занятия (семинары).

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 «иностраный 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:



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	<p><i>Деловая (ролевая) игра</i> «Интервью»</p> <p>«Пресс-конференция»</p> <p>«Подбор съёмочной группы для работы над студенческим фильмом»</p> <p>«Интервью при приёме на работу».</p> <p>«Презентация проекта»</p>	<p>Метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения.</p>	<p align="center">3, 4</p> <p align="center">4, 5</p> <p align="center">4</p> <p align="center">15</p> <p align="center">22</p>
2	<p><i>Дискуссия</i> «Основные проблемы создания сценария»</p>	<p>Форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике</p>	<p align="center">7</p>
3	<p><i>Круглый стол</i> «Значимые профессиональные и личностные качества художника по костюмам».</p> <p>«Пути выхода российского кинематографа из кризиса».</p>	<p>Один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.</p>	<p align="center">8</p> <p align="center">24</p>
5	<p><i>Мозговой штурм:</i> «Профессионально-значимые качества художника по костюмам»</p>	<p>При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентирует аудиторию на вопрос или проблему и факторы, способствующие</p>	<p align="center">8</p> <p align="center">24</p>

	иноязычной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы»		
--	---	--	--

С учетом специфики дисциплины «Иностранный язык», подробно рассмотренной выше, удельный вес практических занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине, составляет 100 %. Занятий лекционного типа по дисциплине не проводится.

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).

Курсовые работы по дисциплине «Иностранный язык (английский)» не предусмотрены учебным планом.

9. Самостоятельная работа студента.

Виды 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 видеoinформации.
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. Во 2 семестре темы готовятся студентами полностью самостоятельно на основе прочитанных материалов из хрестоматии по чтению
.9. Чтение материалов по лингвострановедческой тематике и подготовка устных сообщений на их основе. Подготовка к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедение.		Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к 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 Живопись)		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		Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий.

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.		Согласование тем рефератов с выпускающей кафедрой. Проверка рефератов

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

а) основная литература:

1. English for Film, TV and Digital Media Students. Part I: учебник для студентов вузов, обучающихся по кинематографическим специальностям/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.- 239 с.
2. English for Film, TV and Digital Media Students. Part II: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 229 с.
3. English for Film, TV and Digital Media Students. Part III: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 219 с.
4. English for Film, TV and Digital Media Students. Part IV (1). Vocabulary: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 267 с.
5. English for Film, TV and Digital Media Students. Part IV (2). Reader: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 303 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.

11. 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.englishclub.com/)

[**http://www.eleaston.com/**](http://www.eleaston.com/)

[**http://www.esl-lab.com/**](http://www.esl-lab.com/) **Listening Skills (навыки аудирования)**

[**http://www.usatoday.com**](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

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

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:

12.1 Печатные материалы.

В распоряжении студентов находится богатый библиотечный фонд ВГИК, а также современные книги и периодические издания на английском языке кабинета зарубежного кино.

12.2 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.

12.3 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.

13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Кабинет для практических занятий	Аудитория (не менее 16 посадочных мест), оснащение специализированной учебной мебелью: столы и стулья для учащихся и педагога, классная доска. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, видеодвойка с возможностью загрузки информации с диска и флэш-карты.
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Исходя из целей и задач курса обучения дисциплине «Иностранный язык (английский)» по программе ВГИК, 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.

15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии

Аудиторная и самостоятельная работа студентов осуществляется по базовому учебнику английского языка «English for Film, TV and Digital Media Students». Учебник написан профессорско-преподавательским коллективом кафедры русского и иностранных языков Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова на основе многолетнего опыта работы со студентами различных киноспециальностей в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО)

Психологическая специфика самой дисциплины «Иностранный язык» заключается в том, что язык функционирует не просто как предмет изучения, а как средство иноязычного взаимодействия, обучающего общения, сохраняющее все аспекты реального общения и совмещающего все его виды: социально-ориентированное; групповое; предметно-ориентированное и личностно-ориентированное.

Главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение студентами современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, осуществления межкультурной коммуникации.

Студенты, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)» должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОПОП по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), специализация: «Художник кино и телевидения по костюму» и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

Для реализации этой цели преподаватель должен обеспечить:

- переход студентов от формального усвоения ЗУНов (знаний, умений и навыков) к комплексному развитию коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной, общекультурной компетентности студентов, их способности и готовности к осуществлению межкультурной коммуникации;
- создание основы для практической иноязычного взаимодействия путем создания системы личностно-ориентированных коммуникативных и проблемных ситуаций, решение которых поэтапно ведет к профессионально значимой деятельности специалиста на иностранном языке;
- переход от монологического изложения материала преподавателем к интерактивному сотрудничеству в аудитории, обеспечивающему творческую самореализацию студентов, обучение их приемам дивергентного мышления, развитие индивидуального стиля познавательной деятельности, апробацию различных стратегий решения проблемных ситуаций, стимулирование порождения новых гипотез, идей и образов, изобретательности, интереса и творческой мотивации;
- направленность деятельности студента: от пассивного восприятия информации к формированию умения самостоятельно приобретать знания, повышению уровня учебной автономии, способности к самообразованию, критическому осмыслению накопленного опыта, к выработке личной позиции в отношении современных мировых тенденций развития кинематографа, телевидения, мультимедиа и других видов экранных искусств, навыков их анализа, к построению индивидуальной творческой перспективы;
- технологическую модернизацию учебного процесса: замену традиционных методов обучения интерактивными образовательными технологиями (дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм), а также применение современных информационных технологий, способствующих повышению мотивации студентов и их активности, снятию

коммуникативных барьеров и страха ошибки, расширению возможности самовыражения и творчества.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»
(название дисциплины)
по направлению подготовки _54.05.02 Живопись(уровень специалитета)
специализация Художник кино и телевидения по костюму

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

54.05.02 — Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

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 № 1014 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки **54.05.02 — Живопись**

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:

УК-5

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

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
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 аттестации	6 Зачёт								6 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 (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)	
				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			2					

	сюрреализм							
	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 (СоВрА)			2				
	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 видеоарт. 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 Стьиль». 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 Вильгель 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 ампиризм 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 КоBrA (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 неэкспрессионизма (Германия, Италия, Великобритания, США). Истоки неэкспрессионизма в кайзеровском и веймарском экспрессионизме. Немецкий неэкспрессионизм. «Новые дикие». Георг Базелиц, Ансельм Кифер, А.Р.Пенк, Йорг Иммендорф, Мартин Киппенбергер. Итальянская школа неэкспрессионизма (трансавангарда). Франческо Клементе, Энцо Кукки, Сандро Киа. Неэкспрессионизм в США. Жан-Мишель Баския, Джулиан Шнабель. Лондонская школа неэкспрессионизма. 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. Ассамбляжисты. Примеры ассамбляжей в предшествующих стилевых направлениях. Арман, Жерар Дюшамп, Даниэль Споэрри. 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 Байса. 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. Видеокульптуры. 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 Алимбиев. 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.

**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

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения по костюму

(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 **54.05.02 Живопись**
Художник кино и телевидения по костюму

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 ОМР _____ 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 на 2 курсе 3 и 4 семестры. Дисциплина «История зарубежного кино» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) «История кино».

Осуществление программы дисциплины «История зарубежного кино» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов.

Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - *экзамен*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У обучающегося специальности 54.05.02 Живопись должны быть сформированы следующие компетенции: ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	124	68	56
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:	62	34	28
Практические и семинарские занятия			
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			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
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-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22</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-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22</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-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22</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-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22</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-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22</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-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Формируемые компетенции - ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22	Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боли и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.
Тема 8. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ Формируемые компетенции - ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22	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-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22	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-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22	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.

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

1. <http://www.kinozapiski.ru/>
2. <http://kinoart.ru/>
3. <http://seance.ru/>
4. <http://www.screenrussian.ru>
5. <http://www.kinobusiness.com/>

3.3. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лloyd, 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.Бюньюэль 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.Кurosawa,1950)

35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюнюэль, 1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон, 1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс, 1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлөндорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)
56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш, 2005, США)
57. «Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.Ноз, 2009, Франция)
68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
77. «Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

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

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекторными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекторной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901,	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение

		902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-14; ПК-17; ПСК-9.19	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22
	<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-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22
	<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-13; ПК-14; ПК-17; ПСК-9.4; ПСК-9.22
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		<p>практических занятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и

		<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-13	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-14	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-17	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4	ПСК-9.4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
5	ПСК-9.22	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
54.05.02 — Живопись

Квалификация выпускника
Художник кино и телевидения по костюму

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 направлению **54.05.02 — Живопись**, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 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.....	6
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	6
2.2. Тематический план дисциплины	6
2.3. Тематическое содержание дисциплины.....	7
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-4, ОПК-5

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>
<p>ОПК-4. Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий</p>	<p>ОПК-4.1. Знает логику и этапы научного познания; современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности ОПК-4.2. Умеет осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет; анализировать и систематизировать полученную информацию; использовать в профессиональной деятельности информационные коммуникационные технологий.</p>
<p>ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах</p>	<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. 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 акд.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 трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная 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. Плавскиной. — 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. Плавскиной. — М.: Высшая школа, 1991.

3. История зарубежной литературы: Средние века и Возрождение / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. — М.: Высшая школа, 1987.
4. Зарубежная литература конца XIX — начала XX века: в 2-х томах /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2008.
5. Зарубежная литература конца XX века /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2003.

3.1.1. Основная и дополнительная литература

Темы 1.1. и 1.2. Древнегреческая и древнеримская литература.

ТЕКСТЫ

- Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
 Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
 Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
 Еврипид. «Медея» или «Ифигения в Авлиде».
 Аристофан. «Всадники» или «Облака».
 Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»)
 Катулл. Стихотворения по выбору.
 Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
 Гораций. Стихотворения. // Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.
 Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».
 Лонг. «Дафнис и Хлоя».
 Петроний. «Сатирикон».
 Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

- Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)
 Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 2001.
 Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
 Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
 Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
 Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
 Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
 Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. - <http://filobiblon.narod.ru/ПРОЕКТ/COMEDIAandTRAGEDIA2>
 Ярхо В. Софокл. М., 2005.
 Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.

- Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 171—258, 381—423.
- Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 371—394.
- Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 395—415.
- Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 416—439.
- Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 440—471.
- Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. М., 2001.
- Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". - http://modernlib.ru/books/nazon_publicy_ovidiy/metamor..
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90—103, 196—215, 296—307, 317—330.

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения.

ТЕКСТЫ

- «Беовульф».
- «Старшая Эдда».
- «Песнь о Нибелунгах».
- «Песнь о Роланде».
- Поэзия трубадуров.
- Бедье Ж. «Тристан и Изольда».
- «Роман о Лисе».
- Данте. «Божественная комедия».
- Петрарка. Лирика.
- Боккаччо. «Декамерон». (Несколько новелл по выбору.)
- Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль».
- Шекспир. Хроники: «Генрих IV», ч. 1, 2. Комедии: «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь». Трагедии: «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир».

Дополнительная литература

- Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста», «фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
- Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. М., 2000. Статьи: «Германская мифология», «Беовульф», «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. Чарльз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.101—180.
Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.183—238.
Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.
Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).
Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)

- Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э.Золя // Литература и кино. М., ВГИК, 1973.
- Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. М, ВГИК, 1972.
- Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91—117. (Статья о Золя.)
- Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)
- Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210—217.
- Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 210—238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.

ТЕКСТЫ

- Бодлер Ш. «Цветы Зла».
- Верлен П. «Романсы без слов».
- Рембо А. Стихотворения 1870—73 годов (особ.: «Пьяный корабль»).
- Малларме С. Стихотворения «Окна», «Лазурь», «Святая», «Лебедь».
- Метерлинк М. «Слепые» (или «Непрошенная»).
- Уайльд О. «Идеальный муж».
- Пруст М. «По направлению к Свану».
- Джойс Дж. «Улисс» (отдельные главы на выбор).
- Элиот Т. «Бесплодная земля».
- Кафка Ф. «Превращение», «Процесс».
- Манн Т. «Доктор Фаустус».
- Камю А. «Посторонний» (или «Чума»).
- Сартр Ж.-П. «Мухи».
- Гессе Г. «Игра в бисер».
- Фицджеральд Ф.С. «Великий Гетсби».
- Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!»
- Фолкнер У. «Шум и ярость».
- Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества».
- Эко У. «Имя розы».

Дополнительная литература

- Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. М., 1998.
- Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
- Михайлова Т.В. Импрессионизм.
— <http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012446/1012446a1.htm>
- Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. М., 1988. С. 5—47.
- Зенкин С. Пророчество о культуре // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М., 1995. С. 5—42.
- Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.

- Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
- Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. М., 1997.
- Набоков В.В. Марсель Пруст. «В сторону Свана» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
- Михайлов А. Жизнь Пруста // Пруст М. В поисках утраченного времени. Т.1. По направлению к Свану. М., 1992.
- Мелетинский И.М. Поэтика мифа. Ч. 3. Мифология в литературе XX века. М., 1976.
- Набоков В.В. Франц Кафка. «Превращение» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
- Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
- Макс Брод о Франце Кафке. СПб., 2000.
- Апт С. Томас Манн (ЖЗЛ). М., 1972.
- Зенкин С.Н. Человек в осаде: О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992.
- Зверев А. Американский роман 20-х – 30-х годов. М., 1983.
- Мелетинский И.М. Поэтика мифа. - М., 1976. - (часть III. Мифология в литературе XX века).
- Новиков К. Высокое одиночество // Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества» (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1994.
- Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384—391.
- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М., 2004.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.
2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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 _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История культового костюма»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: доцент Устинова Е.А.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись,

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	7
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	7
2.2.2 Содержание дисциплины.....	8
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	26
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	27
3.1 Список литературы.....	27
3.1.1. Основная литература.....	27
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	30
3.3 Фильмография.....	31
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	35
РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	35

Раздел 1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения по костюму и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами создания костюма в кино- и телефильмов.

Цели и задачи дисциплины:

Задачи данной дисциплины:

Цель освоения дисциплины «История культового костюма» - формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности выпускников по специальностям: *«Художник кино и телевидения по костюму»*

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»

Данная дисциплина наряду с дисциплиной «История костюма» знакомит с историей костюма в специфической области культового костюма.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения по костюму»* в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

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

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

ПК-17 способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы

ПСК-9.8 способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому исполнению костюма

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему учебному плану			
Общая трудоемкость дисциплины	3 зач. едн. 108 часа		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	68	36	32
Лекции	68	36	32
Практический блок			
Самостоятельная работа	40	27	13
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками		27	13
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			

Практический блок:			
Форма итогового контроля			
Всего	108	63	45

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
			лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные	
5	Раздел I. Культовый в православии	72	36				36
6	Раздел II. Европейский культовый костюм	20	20				
6	Раздел III. Мусульманский культовый костюм	8	6				2
6	Раздел IV. Буддийский культовый костюм	8	6				2
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	108 ч. 3 ЗЕТ	68				40

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции	Инд.	Практ.	Самостоятельная	Всего часов по теме
Раздел 1					
Тема 1. Чины православного духовенства. Одеяния клириков.	6			6	16
Тема 2. Одеяния диаконов	6			6	12

Тема 3. Одежания священников.	6			4	10
Тема 4. Иерейские одежания	6			6	12
Тема 5. Одежания епископов.	6			6	12
Тема 6. Монашеские одежания	4			4	8
Тема 7. Цвета в богослужебном облачении	2			4	6
Итого за 5 семестр:	36			36	63
Экзамен					
Всего за 5 семестр:	72 часа				
Раздел 2					
Тема 8. Католическое церковное и литургическое облачение:	16				16
Тема 9. Облачения в протестантизме.	4				4
Раздел 3					
Тема 10. Одежда служителей ислама	6			2	8
Раздел 4					
Тема 11. Одежда буддийских монахов.	6			2	8
Итого за 6 семестр:	32			4	36
Экзамен					

Всего за 6 семестр:	36 часов
Общая трудоемкость	108 часов 3 ЗЕТ

2.2.2 Содержание дисциплины.

Теоретический блок

5 семестр.

Раздел 1.

Тема 1. Чины православного духовенства. Одежния клириков.

Православный клир (духовенство) включает три степени церковного посвящения: диакон, священник и епископ. Носителей этих трех степеней и называют священнослужителями. Младшие, по сравнению с диаконом, чины: чтецы, певцы (псаломщики), иподиаконы (помощники диакона) — составляют разряд клириков или церковнослужителей.

По церковному уставу, в облачение священнослужителей высшего чина всегда входит облачение низших. Порядок облачения таков: сначала одевают одежды, присвоенные низшему чину. Так, диакон надевает сначала стихарь (византийский камисий, римская альба), общий для него с иподиаконами, а затем уже прикрепляет на плечо присвоенный ему орарь. Иерей сначала облачается в диаконские одежды, а потом в собственно иерейские. Епископ сперва облачается в одежды диакона, потом в одежды иерея и затем уже — в принадлежащие ему как епископу.

Тема 2. Одежния диаконов.

Отличительной принадлежностью диаконского сана являются стихарь и орарь. Стихарь — прямая длинная, до пят, одежда, типа рубахи, с широкими длинными рукавами, покрывающая человека полностью. Частное название стихаря происходит от греческого — «ряд, строка, полоса» и означает, что он украшался иноцветными полосами, которые нашивались или выстрачивались на нем. Главное богослужebное отличие диакона — орарь, длинная широкая лента, которую он носит на левом плече поверх стихаря, а иподиаконы

опоясываются ею по плечам крест-накрест. В символическом толковании диаконы изображают собою херувимов и серафимов, и орарь в этом смысле символизирует ангельские крылья. Иногда на нем вышивают ангельскую песнь: «Свят, Свят, Свят».

По-другому носили традиционно орарь архиереи, сослужащие Патриарху. Они, в отличие от диаконов, передний, более длинный конец ораря опускали с левого плеча под правую руку, опоясывали им спину, а затем вновь через левое плечо спускали вперед вниз. В настоящее время двойной орарь является распространенной формой церковной награды для диаконов Русской Православной

Тема 3. Иерейские одеяния (пресвитер).

К богослужебным одеждам иерея (священника, или пресвитера) относятся епитрахиль, пояс и фелонь (верхняя риза). Епитрахиль в старину так и называли «навыйник». Она является важнейшим литургическим признаком иерейского сана. По историческому происхождению она непосредственным образом связана с орарем. В древности епископ, посвящая диакона в пресвитеры, не возлагал на него, как теперь, шитую епитрахиль, а переносил только задний конец ораря на правое плечо так, чтобы оба его конца оставались спереди.

Позже епитрахили стали делать складными, с пуговицами посередине. Поэтому и теперь на епитрахиль нашиваются кресты по два в ряд, изображающие сложенный вдвое орарь. По богословскому, символическому своему смыслу, епитрахиль означает сугубую (т.е. двойную) благодать священства: в первый раз священник получает ее при своем рукоположении во диаконы, второй раз — при рукоположении иерейском. Пояс священника в древние времена тоже отличался от современного. Это был шнур (вервь) или узкая тесьма. Относительно происхождения нынешних широких священнических поясов у церковных историков не существует единого суждения. К числу принадлежностей иерейского служения относится также набедренник —

четырёхугольный продолговатый плат, который привешивается на лентах к поясу за два верхних угла. Набедренник — чисто русское явление, на православном Востоке его нет в числе богослужебных одежд. Епигонатий (см. ниже), который входит у греков в облачение архиереев, архимандритов и некоторых протоиереев, — это то, что у нас называется палицей

Тема 4. Иерейские одеяния (священник)

Священническая риза называется фелонью. Впрочем, в греческом языке «фелонь» также является заимствованием (по некоторым данным, из персидского). По покрою фелонь «представляла из себя колоколообразную одежду, которая закрывала всего священника с головы до ног, спереди и сзади». Современная форма фелони существенно изменилась в сравнении с древней, стала более удобной для священнодействия. Большой вырез внизу спереди привел к тому, что, если разрезать современную фелонь посередине спереди, образуется не круг, а полукруг. Кроме того, на фелони теперь нашиваются кресты, Поручи, как самостоятельная часть в облачении священнослужителей, тоже пришли из византийского императорского убора, где составляли первоначально необходимое дополнение царского далматика. Выглядывавшие из-под коротких рукавов далматика стихарь или туника и были призваны закрывать поручи, или нарукавники. Таким образом, и они, как и другие части богослужебных облачений, как видим, имеют исторически обусловленное, вполне функциональное с точки зрения костюма происхождение, Сегодня в русской богослужебной практике поручи являются необходимой принадлежностью как дьяконских, так и иерейских и архиерейских одежд. Помимо практического удобства (они стягивают края рукавов, укрепляя их, освобождая руки для священнодействия), поручи несут на себе и конкретную богословскую нагрузку.

Тема 5. Одеяния епископов.

Главным богослужебным признаком архиерея является омофор — наплечник, или, в старославянском, нарамник. Омофор, по-другому, мафорий, мог иметь различные формы: покрывать не только плечи, но и

шею, иногда — как у Богоматери на иконах — и голову. Еще один отличительный элемент архиерейского богослужебного убора — епшонатий, по-русски — полица (т.е. «малая пола») или, в просторечии, палица. Палица представляет собой квадратный (точнее, ромбовидный) плат, который привешивается на поясе за один конец на длинной ленте, так что висит на бедре ромбом, действительно напоминая по виду оружие — меч или палицу. Завершает архиерейское облачение специальный богослужебный головной убор, именуемый митра. Митра по праву может считаться одним из самых загадочных головных уборов. Само слово не имеет греческой этимологии, при том, что встречается впервые уже в гомеровской «Илиаде». Но совсем не в смысле головного убора. Гомер называет «митрой» подпанцирную повязку одного из персонажей. Скорее всего слово (в первичном бытовом значении — «повязка», «связь»; ср. старославянское увясло — «головная повязка первосвященника») представляет в греческом раннеиранское заимствование — времен еще скифско-киммерийских контактов. Одним из заметнейших внешних отличий архиерейского сана при богослужении является посох — с небольшим возглавием, как правило, со змеевидными рогами и особым платом, так называемым сулком. Посох (в парадном варианте именуемый также жезлом) в руках епископа служит, по толкованию православных канонистов, «знаком власти над подчиненными и законного управления ими». **Архиерейская мантия** — это одеяние епископа во время торжественных процессий и церемоний при входе в храм, после чего она скоро снимается, так как архиерей облачается в богослужебные одеяния. Лишь некоторые службы архиерей может совершать в мантии и епитрахили. Архиерейская мантия надевается поверх рясы, как и монашеская. По покрою она подобна монашеской мантии, но пространней и длиннее ее. Архиерейская мантия фиолетового цвета. По обеим сторонам разреза спереди на мантию вверху, у плечей, и внизу, у подола, нашиваются четырехугольные платы с отделкой по краям и изображениями крестов или с иконами внутри прямоугольников. Эти нашитые платы называются скрижалями и знаменуют собой, по блаженному Симеону, архиепископу

Солунскому, Ветхий и Новый Заветы, коими епископ должен руководствоваться и из коих должен черпать мудрость в поучении Церкви, ибо он есть учитель Церкви. Учительную благодать епископства символически изображают на мантии источники, или струи, – длинные нашитые ленты иной материи, чем сама мантия, пересекающие ее спереди в три ряда по две полосы в каждом. Первый ряд проходит под верхними скрижалями, второй – в центре мантии, третий – над нижними скрижалями. Далее все ряды полос проходят по бокам мантии на спину, огибая мантию со всех сторон. Мантии такого вида появились в XVIII веке. До этого мантии имели различные цвета и обладали знаками, отличающими патриаршие мантии от митрополичьих, архиепископских, епископских.

Тема 6. Монашеские одеяния

Особенную отрешенность монахов от мира обозначает **мантия**, или палий, – длинная, без рукавов, накидка с застежкой только на вороте, спускающаяся до земли и покрывающая собой подрясник и рясу. В первохристианские времена это была одежда всех христиан, обратившихся к вере от язычества и отрекшихся от тех званий и чинов, какие они имели в языческой среде. Такая длинная накидка из самой простой материи означала отречение от идольского служения и смирение. Впоследствии она стала принадлежностью одних монашествующих.

Духовенство и монашество в повседневном употреблении имеют особые головные уборы. Белое духовенство может носить **скуфии**. В древности скуфия представляла собой небольшую круглую шапочку, похожую на чашу без подставки. Такой шапочкой издревле в Западной Церкви и на Руси покрывалась у священнослужителей выбритая сверху часть головы. После рукоположения в священный сан ставленники немедленно выбривали себе волосы на голове в виде круга, получившего на Руси название гуменцо́, что означало знамение тернового венца. Выбритая часть покрывалась небольшой шапочкой, получившей славянское название также гуменцо, или греческое – скуфия.

В древности священники и диаконы постоянно носили скуфию, даже в домашней обстановке, снимая ее только за богослужением и перед сном.

Указом императора Павла I от 18 декабря 1797 года в церковное употребление были введены фиолетовые скуфии и камилавки как награды белому духовенству. В наградной скуфии священник может пребывать и в церкви, совершать богослужения, снимая ее в предусмотренных Уставом случаях. Такую скуфию священнослужители могут носить и повседневно.

Повседневным головным убором епископов и монахов, в котором они могут совершать и некоторые богослужения, является также **клобук**. Это головной убор, состоящий из камилавки и кукуля. Клобук известен в славянской среде с давних времен. Первоначально это был княжеский головной убор, представлявший собой колпак, отороченный мехом, с пришитым к нему небольшим покрывалом, нисходящим на плечи. Такие колпаки с покрывалами употреблялись и другими знатными людьми на Руси, мужчинами и женщинами. На древних иконах святые Борис и Глеб часто изображены в клобуках. О клобуках, как о княжеском головном уборе, имеются упоминания в летописях. Когда клобук стал головным убором русских монахов – неизвестно. В церковной среде он появился очень давно и имел вид глубокого мягкого колпака из простой материи с меховым околышем. Этимология глагола “нахлобучить” (надеть, надвинуть низко на лоб, на уши головной убор) восходит к корню клобук. Колпак был покрыт черным покрывалом, спускающимся на плечи. Такие клобуки носили на Руси и монахи, и епископы, только у епископов клобуки делались из дорогих материй и иногда украшались драгоценными камнями. На православном Востоке монашеские головные уборы имели иной вид. Там собственно монашеским кукулем считалось только покрывало, надевавшееся поверх шапочки. Нижняя часть того покрывала, спускавшаяся на спину, стала разделяться на три конца.

Современный монашеский клобук – это твердая камилавка в форме цилиндра, слегка расширенного кверху, обтянутая черным крепом, нисходящим на спину и имеющим завершение в виде трех длинных концов. Этот креп в обиходе называется наметка (или кукуль). В чине пострижения в монашество под названием клобук разумеется только креп, покрывало, которым обтянута камилавка. Это покрывало иногда называется кукулем, как и покрывало, надеваемое при пострижении в великую схиму. В таком значении клобук называется “шлем надежды спасения”, а кукуль великой схимы, по чину пострижения в малую и великую схимы, означает “шлем спасительного упования”.

Тема 7. Цвета в богослужебном облачении

Цветовая гамма богослужебных облачений состоит из следующих основных цветов: белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный. Все они символизируют духовные значения празднуемых святых и священных событий. На православных иконах цвета в изображении ликов, одеяний, предметов, самого фона, или “света”, как его точно называли в древности, также имеют глубоко символическое значение. То же самое относится к настенным росписям, убранству храмов. Исходя из установившихся традиционных цветов современных богослужебных облачений.

Праздник праздников – Пасха Христова начинается в белых облачениях в знак Божественного света, воссиявшего из Гроба Воскресшего Спасителя. Но уже пасхальная литургия, а затем вся седмица служатся в красных ризах, знаменующих торжество неизреченной пламенной любви Божией к роду человеческому.

Воскресные дни, память апостолов, пророков, святителей отмечаются в ризах золотого (желтого) цвета, так как это прямо связано с представлением о Христе как Царе Славы и Предвечном Архиерее и о тех Его служителях,

которые в Церкви знаменовали собою Его присутствие и имели полноту благодати высшей степени священства.

Праздники Богоматери знаменуются голубым цветом. Голубой цвет является также цветом высокой энергии, что соответствует представлению о силе Духа Святого и Его действии.

Но на иконах Матерь Божия, как правило, изображается в покрывале пурпурного (темно-красного, вишневого) цвета, надетом поверх риз темно-голубого или зеленого цветов. Дело в том, что пурпурные одеяния, багряницы, наряду с золотыми, были в древности одеждой царей и цариц. Иконопись в этом случае обозначает цветом покрывала, что Богоматерь является Царицей Небесной.

Праздникам, где прославляется непосредственно действие Святого Духа, – Дню Святой Троицы и Дню Святого Духа усвоен не голубой, как можно было бы ожидать, а зеленый цвет. Этот цвет образуется сочетанием голубого и желтого цветов, знаменующих святую троицу.

Если спектр солнечного света представить в виде круга, чтобы концы его соединились, то окажется, что фиолетовый цвет является средостением двух противоположных концов спектра – красного и голубого (синего). В красках фиолетовый цвет и образуется соединением этих двух противоположных цветов. Таким образом фиолетовый цвет объединяет в себе начало и конец светового спектра. Этот цвет усвоен воспоминаниям о

. В качестве знамени высшей духовности в сочетании с представлением о крестном подвиге Спасителя этот цвет употреблен для архиерейской мантии, так что православный епископ как бы облачается весь в крестный подвиг

Праздникам мучеников усвоен красный цвет богослужебных облачений. Зеленый цвет облачений на дни памяти подвижников и преподобных. Белый цвет богослужебных облачений принят в праздники Рождества Христова,

Богоявления, Благовещения потому, что он, как отмечалось, знаменует собою несозданный Божественный Свет, приходящий в мир и освящающий собою творение Божие, преображающий его. По этой причине в белых ризах служат и в праздники Преображения и Вознесения Господня.

Белый цвет также принят для поминовения усопших, потому что он очень ясно выражает смысл и содержание заупокойных молитв, в которых испрашивается для отшедших от земной жизни упокоевание со святыми, в селениях праведников, облеченных, согласно Откровению, в Царстве Небесном в белые ризы Божественного света.

6 семестр.

Раздел 2.

Тема 8. Католическое церковное и литургическое облачение:

Облачения (одежда) используемая и носящаяся только представителями духовенства Римско-католической церкви. Различают церковное, то есть то которое носится повседневно и литургическое, которое носится только во время литургии.

До Второго Ватиканского Собора католическое облачение отличалось большой пышностью, после его окончания пышность заметно сократилась, но среди католиков-традиционалистов сохраняются пышные литургические облачения.

Различают облачения рядовых священников, епископов, кардиналов и папы.

К литургическому облачению относятся предметы богослужебных одеяний, которые все клирики носят за богослужением, до Второго Ватиканского собора субдиаконы, аколиты, чтецы, экзорцисты и остиарии, т. е. все малые чины также носили положенные им облачения, в современное время их носят аколиты и чтецы, а также министранты, то есть миряне помогающие за богослужением. Епископ носит детали облачения, которые присутствуют у священника и диакона.

Папское облачение в основном хоть и соответствовало церковному и литургическому облачению епископов, но всё же имело ряд особенностей, которые мог носить только папа римский и чем он отличался от всех остальных, епископов, архиепископов, митрополитов, патриархов и кардиналов латинского обряда.

Так только папа римский носил такие элементы своего облачения как фанон, субчинкториум, фальда, папская тиара, камауро, особую папскую обувь и папские туфли.

Тема 9. Облачения в протестантизме.

Раздел 3.

Тема 10. Одежда служителей ислама

Все представители духовенства в обязаны были носить отличительный от мирян наряд", и в основном эти отличия проявлялись в особенностях головного убора и в наличии длинного суконного балахона - типа просторного плаща "машлах" (тур. - верхняя просторная одежда с прорезями для рукавов), очень распространенного в Османской империи среди широкого круга населения в дореформенный период (реформы 1826-1854 гг.) и дошедшего до середины XIX в.6 Под балахон надевали либо куртку (с конца XIX в.), либо нижний халат У муфтия был тот же наряд, что и у хана, - высокий "кавук" (плотный суконный колпак, чаще цилиндрической

формы) с широкой опушкой из куньего или лисьего меха и атласный кафтан с суконной накидкой, имеющей длинные рукава. Края накидки у ворота обшивались золотыми нитями. Кавук и накидка были обязательно зеленого цвета. Костюм "кади-эскера" - мирового судьи, представлявшего законы шариата, отличался от костюма муфтия только отсутствием золотого шитья на накидке. А право носить чалму и кушаки зеленого цвета имели представители высшего ранга служителей культа и потомки Магомета "от дочери его Фатимы". Уездный судья - "кадий", одевался в малиново-красный балахон и носил такого же цвета чалму, а на плечи набрасывал красный шарф. "Эфенди", иначе называемые "хатибами" - проповедниками, в 1820 - 1830-е годы в Бахчисарае носили белую чалму и "пунцовую бархатную шубу" в любое время года. Позднее, к концу XIX в., им уже разрешалось одеваться, как и муллам, в светский костюм, правда, почти всегда за исключением головного убора, для которого была обязательна чалма, исчезнувшая в некоторых районах в начале XX в.

Для муллы в первой половине XIX в. в одежде было обязательно наличие камзола, поверх которого набрасывался халат, а головной убор обвязывала белая чалма. На гравюрах Раффе и на литографиях Г.Ф.Х. Паули мы видим полосатый камзол с небольшим стоячим воротником, иногда с неглубоким вырезом мысом с застежкой на пуговицах, с длинными, узкими, закрывающими кисть рукавами. В талии он перехвачен широким полосатым кушаком. А верхний халат, обычно однотонный, из более плотной ткани, распашной, длиннее нижнего и с более широкими и короткими рукавами.

Что касается формы каракулевых шапок, то она на рисунках разных художников середины XIX вв. она бывала разной для представителей служителей культа одного и того же ранга в одних и тех же областях. У Г.Ф.Х. Паули шапка на мулле (из Бахчисарая) жесткой формы, раструбом, с плоским дном, обтянута чалмой по центру околыша. У Раффе шапки цилиндрической формы, причем они или также обтянуты по центру, или обвязаны в виде тюрбана. Все остальные детали такие же, как и в костюме светских лиц. К началу XX вв., судя по фотографиям, костюм служителей ислама (прежде всего муллы) постепенно унифицировался, упрощался. Иногда халат заменяло пальто, иногда, как на фотографии 1926 г.,

сделанной в дер. Кутлах (под Судаком), мулла одевался так же, как и все прочие жители. Даже на шапке мы не видим обязательной белой полосы, идущей по центру тульи. К концу XIX в. такая полоска постепенно заменила былую пышную чалму.

О "дервишах" П.П. Свиньин писал в 1810-е годы: "Дервиши - это особенное духовное сословие паломников. В Бахчисарае во всякое время можно встретить толпу этих неопрятных, разнохарактерных пилигримов... человек тридцать в разных одеяниях и странных шапках". На рисунке П.П. Свиньи́на дервиши изображены в надетой на тело длинной до щиколоток рубахе - рясе, опоясанной у талии шнурком. Рубахи сшиты из ткани в узкую полоску (шамаладжа), на груди имеют вырез мысом и к подолу расширяются. Поверх них, в каждом случае, надет распашной халат, тоже без воротника и тоже сшитый из полосатой ткани; он имеет длинные рукава (без манжет), вшитые в широкую пройму. К запястью рукава сужаются. На голове дервишей шапки двух типов - в виде усеченного конуса и шлемовидной формы, все они обтянуты чалмой.

П. Сумароков немного раньше, в 1800-е годы, писал, что дервиши носят широкие полукафтаны, наподобие ряс (очевидно, тот же тип, что и описанные нами нательные рубахи). На гравюре Раффе 1837 г. изображающей большую группу дервишей в Карасу-Базаре, на дервишах надеты светлые рубахи без воротника, а поверх рубах - курточки, застегивающиеся на частые пуговицы посредством воздушных петель. Курточки имеют небольшой стоячий воротник и длинные, сужающиеся к запястьям рукава, сшиты из ткани в узкую полоску. На ногах широкие, темного цвета шаровары с низкой мотней, а на некоторых дервишах - сужающиеся книзу штаны. Талия перепоясана обернутым несколько раз вокруг нее кушаком из ткани в неширокую полоску. Поверх этой одежды надет распашной, в основном темных цветов халат, длиной ниже середины икры. У многих халат имеет небольшой стоячий воротник и широкие, более короткие, нежели куртка, рукава. Халат не перепоясывался. На головах у всех каракулевы́е шапки различной формы (как мягкой, так и жесткой): цилиндрической, в виде раструба или усеченного конуса. Все шапки, насколько можно видеть, с круглой

кожаной или суконной вставкой в центре донышка (тупелик). У большинства дервишей шапки обвязаны полотнищем в виде чалмы (в основном белого цвета), а у двоих полотнище темного (зеленого?) цвета и повязано в виде тюрбана. На этом же рисунке изображена чалма в виде идущей по центру околыша неширокой полосы ткани. Встречается и полоса, закрывающая почти весь околыш. Она оставляет незакрытой только узкую полоску в верхней части шапки. Ноги у тех дервишей, у кого они видны, - босые. В описях Бахчисарайского историко-архитектурного музея халаты дервишей назывались и халатами паломников, так как, очевидно, к концу XIX в. - времени, к которому относятся музейные халаты, этот вид халатов употреблялся более широко и не только дервишами, но и обычными паломниками, а покупали их в самой Мекке. Халаты эти шились на руках из плотного фабричного атласа розового, кремового и голубого цветов, длиной до 125 см, без воротника, с широким воротом мысом, прямыми рукавами, иногда под мышкой вшивалась ластовица, а иногда рукав углом входил в пройму. По бокам, ниже талии, вшивалось в швы по одному внутреннему карману. С боков у подола делались разрезы. Обычно они имели подоплеку, прошитую узором в виде треугольников, зубцов и цветов. Такой же узор, тоже из нитей цвета ткани, шел и вдоль пол к подолу. К обрядовой одежде, в каждом случае отличающейся определенными элементами комплекса от обыденной, относится одежда, предназначенная для участия населения в проведении как светских, так и религиозных обрядов, всегда очень тесно связанных между собой на уровне их бытового восприятия. Детали такого рода мы можем выделить в costume лиц, участвующих в обрядах: а) свадебном, б) похоронном и тесно связанном с ним ритуалом соблюдения траура, в) обряде обрезания, г) ритуалах, относящихся к религиозным праздникам, д) ритуале подготовки к молитве, е) обряду перехода подмастерья в ранг ремесленника.

Раздел 4.

Тема 11. Одежда буддийских монахов.

Принятия монашества предполагает смену образа жизни, соблюдение специальных правил поведения и следование определенным канонам. Описание и

объяснение этих областей жизнедеятельности новопосвященному монаху передается устно и имеет фиксацию в канонических текстах.

В буддийской традиции каноническим текстом правил поведения, образа жизни и внешнего вида для монахов/монахинь является «Виная» (Vinaya)². В большинстве традиций буддизма дисциплинарные правила на 80 % совпадают. Древнейший корпус текстов Винаи принадлежит к традиции Тхеравада.

В комментарии к тексту «Буддийский монашеский кодекс» причины классифицируются на три типа:

...Первые два являются внешними: обеспечить мир и правильное поведение внутри собственно сангхи и воспитывать и защищать веру среди мирских последователей буддизма. Причины третьего типа являются внутренними: помочь контролю и предотвращению ментальных загрязнений у каждого отдельного монаха.

Там же оговаривается что, «... Будда не установил весь свод правил одновременно. Напротив, он формулировал правила одно за другим, в ответ на отдельные конкретные события. В каноне сохранились все случаи, по поводу которых было сформулировано то или иное правило, и часто знание этих «историй происхождения» может помочь в понимании смысла того или иного правила».

Правила, касающиеся монашеского одеяния.

Среди правил-наставлений обозначена часть правил, касающихся непосредственно монашеского одеяния: его владением, изготовлением и ношением.

В тексте «Буддийского монашеского кодекса» даны рекомендации на: время изготовления одежды и организацию рабочего места; условия принятия и распределения одежды, кусков ткани или денег для приобретения одежды; количество одеяний, одновременно находящихся во владении у монаха; условия дарения и обмена одежды и кусков ткани для одежды другим монахам; размеры одеяния; условия ношения одежды; способ ношения одежд; достойное отношение к одеждам; степень допустимой ценности принадлежностей монаха.

Время изготовления одежды и организация рабочего места

Для изготовления одежды определялось особое время, которое так и называлось - «сезон одежды». Оно регламентировано в главе «Об изготовлении одежды», части «Васса и катхина⁵ привилегии».

... Четвертый лунный месяц сезона дождей - начиная со дня после первого полнолуния в октябре и до следующего полнолуния - назывался «сезоном одежды». В ранние периоды существования буддийского монашества, когда большинство монахов проводило холодный и жаркий сезон в странствиях и оставались на месте только во время сезона дождей, последний месяц этого сезона был идеальным временем для подготовки одежды к последующим странствиям. Это время также было самым подходящим временем для мирян, которые близко познакомились с монахами за время сезона дождей, чтобы проявить свое уважение и почитание к ним поднесением им одежды или ткани для изготовления одежды.

Условия принятия и распределения одежды, кусков ткани или денег для приобретения одежды

... Любая одежда, пожертвованная в определенный монастырь в течение этого периода (сезона дождей), могла быть разделена только среди монахов, которые провели в нем весь сезон дождей, и ни с каким вновь пришедшим монахом. Если число монахов, прошедших сезон дождей в определенном монастыре, превышает пять человек, они также получают право участвовать в церемонии катхина, во время которой они принимают подарки ткани от мирян, отдают их одному из своих членов и затем всей группой делают из нее одежду до рассвета следующего дня...

... Когда монах закончил изготовление одежды и его катхина-привилегия не действительна, если после этого ему преподносят кусок ткани, он может принять его, если желает. Приняв его, он должен немедленно изготовить из него предмет одежды. Если ткани недостаточно, он может хранить ее не более месяца, надеясь восполнить недостаток. Если этот срок превышен, это требует расплаты и признания....

... Если какой-либо монах выпрашивает одежду у мужчины или женщины - домохозяев, не родственных ему, за исключением надлежащих случаев, это

требует расплаты и признания. Надлежащие случаи здесь таковы: одежда монаха украдена или сильно повреждена.

... За десять дней до полной луны третьего месяца Каттика в октябре, если одежда «настойчиво» преподнесена монаху, он может принять ее, если считает, что она преподнесена «настойчиво». Если он принял ее, он может держать ее на протяжении всего сезона одежды. После этого срока, она (хранение этой одежды) требует расплаты и признания...

... В случае, если царь, царский министр, брахман или домохозяин пошлет денежный взнос для какого-либо монаха через посланника, сказав: «Купив одежду на эту сумму, обеспечь такого-то монаха одеждой»; и когда посланник, прибыв к монаху, сообщит ему: «Эта денежная сумма была послана для пользы уважаемого. Пусть уважаемый примет эти деньги», тогда монах должен ответить так: «Мы не принимаем деньги, мой друг. Мы принимаем одежду (или ткань), соответствующую определенному сезону»...

Количество одеяний, одновременно находящихся во владении у монаха Буддийским монахам разрешалось иметь только один комплект одеяний «тивара» («чи-вара», «тичевара»: с языка пали «три одеяния»): нижнюю - антаравасака (яз. Пали), сабонг (тайск. яз), верхнюю - уттора санга (яз. Пали), «внешнюю» - сангати (яз. Пали, тайск)

Дополнительные и излишние предметы одежды, для сохранения, допускалось хранить под так называемым «двойным владением». В таком случае монах формально разделял право собственности на такой предмет одежды с другим монахом, монахиней или послушником. Такой предмет не считался излишним предметом одежды и мог храниться неограниченно долго, однако перед использованием такого предмета двойное владение следовало отменить.

Условия дарения и обмена одежды и кусков ткани для одежды другим монахам ... Если какой-либо монах принимает одежду или ткань от монахини, не родственной ему, - за исключением случаев обмена, - это требует расплаты и признания.

... Если какой-либо монах, собственноручно отдав предмет одежды или ткань другому монаху, затем, будучи разгневанным и недовольным, будет отнимать - или отнимет - ее назад, это требует расплаты и признания.

... Если какой-либо монах, поместив ткань или предмет одежды под двойное владение с другим монахом, монахиней, послушником или послушницей, затем использует его без отмены двойного владения, то такой поступок требует признания...

... Если какой-либо монах дает монахине, не родственной ему, ткань для одежды, за исключением случая обмена, такой поступок требует признания.

... Если какой-либо монах изготавливает или изготовил одежду для монахини, не родственной ему, такой поступок требует признания.

Размеры одеяния

... Когда какой-либо монах изготавливает ткань, которой оборачивают тело во время болезни, она должна иметь стандартный размер. Стандарт здесь таков: четыре «локтя Сугаты» в длину, два локтя в ширину. Если имеется избыток, он должен быть отрезан, а нарушение признано.

... Когда какой-либо монах делает одежду для купания под дождем, она должна иметь стандартный размер. Стандарт здесь таков: шесть «локтей Сугаты» в длину, два с половиной в ширину. Если имеется избыток, он должен быть отрезан, а нарушение признано.

... Если какой-либо монах имеет одежду, по размеру равную или большую, чем одежда Сугаты, избыток должен быть отрезан, а нарушение признано. Размер одежды Сугаты здесь таков: девять «локтей Сугаты» в длину, шесть «локтей Сугаты» в ширину. Таков здесь размер одежды Сугаты⁶.

Условия ношения одежд

... Когда монах принял новую одежду, она должна быть помечена одним из трех цветов: зеленым, коричневым или черным. Если монах использует новую одежду, не пометив ее этими цветами, то такой поступок требует признания...

... Когда монах закончил изготовление одежды и его рама разрушена (его катхина-привилегия недействительна); если после этого он живет отдельно от

любой из своих трех одежд хотя бы одну ночь, - если это не утверждено монахами, - это требует признания и расплаты.

... Если какой-либо монах использует одежду, выстиранную, окрашенную или вычищенную монахиней, не родственной ему, это требует расплаты и признания.

Раздел «Секхия» 26 правил относительно надлежащего поведения, фиксирует способ ношения одежды, когда кусок ткани, без дополнительного кроя, драпируется вокруг тела при помощи скручивания или узлов.

... Я буду носить нижнюю /верхнюю/ одежду, обернутую вокруг тела: это правило должно соблюдаться.

... Я буду ходить /сидеть/ хорошо одетым в людном месте: это правило должно соблюдаться.

Под выражением «хорошо одетым» здесь имеется ввиду максимально закрытым тело: шея, грудь, руки - до запястья, ноги - ниже колен на несколько пальцев (количество пальцев варьируется в зависимости от монастырских внутренних правил).

Достойное отношение к одеждам

Из главы «Об алкогольных напитках».

... Если какой-либо монах прячет или спрятал чашу, одежду, футляр для иголок или пояс другого монаха - хотя бы в виде шутки - то такой поступок требует признания.

... Если какой-либо монах намеренно обращает на себя подношения, которые предназначались сангхе, это требует расплаты и признания...

Степень допустимой ценности принадлежностей монаха

... В случае, если у мужчины или женщины - домохозяев есть ткачи, которые делают для них полотно, и если монах, определенно не приглашенный для этой цели, придет к ткачам и будет давать им указания относительно ткани, говоря: «Эта ткань, друзья, должна быть соткана для моей пользы. Сделайте ее длинной, сделайте ее широкой, сотките ее ровно, плотно, и, возможно, я вознагражу вас за это каким-нибудь небольшим подарком», - и если впоследствии монах вознаградит их каким-либо небольшим подарком, пусть даже пищей, собранной подаянием, эта ткань требует расплаты и признания.

... Если неродственные монаху мужчина или женщина - домохозяйка преподносят ему много кусков ткани, он может взять не больше, чем надо на верхнюю и нижнюю одежду. Если он примет больше, это требует расплаты и признания.

... В случае, если мужчина или женщина - домохозяйка приготовили определенную сумму денег для неродственного им монаха, думая: «Купив одежду на эти деньги, я обеспечу такого-то монаха одеждой»; и если монах, определенно не приглашенный для этой цели, придет к домохозяйке и будет делать намеки относительно одежды, говоря: «Это было бы в самом деле хорошо, если бы вы обеспечили меня одеждой такого и такого образца», - из желания получить что-нибудь красивое, - тогда этот предмет одежды требует расплаты и признания.
Из главы «О сокровище».

... Если какой-либо монах имеет футляр для иголок, сделанный из слоновой кости, кости или рога, то такой поступок требует признания, а футляр должен быть разбит.

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
	лекции	практические	лабораторные	Индивидуальные	(описание)
Раздел I					
Тема 1 Чины православного	6				лекция визуализация
Тема 2 Одежания диаконов	6				лекция визуализация
Тема 3 Одежания священников.	6				лекция визуализация
Тема 4 Иерейские одежания	6				лекция визуализация
Тема 5 Одежания епископов.	6				лекция визуализация

Тема 6	Монашеские одеяния	4				лекция визуализация
Тема 7	Цвета в богослужебном облачении	2				лекция визуализация
Раздел II						
Тема 8	Католическое церковное и	16				лекция визуализация
Тема 9	Облачения в протестантизме	4				лекция визуализация
Раздел III						
Тема 10	Одежда служителей	6				лекция визуализация
Раздел IV						
Тема 11	Одежда буддийских	6				лекция визуализация
	Итого	68				100% занятий в интерактивной форме

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

3.1 Список литературы

3.1.1. 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)

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.
- Блейз Анна. История в костюмах. От фараона до денди. М.: Олма-Пресс, 2002
- 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.
- Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. М., Астрель, АСТ, Люкс, 2005.
- 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 «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»

**Раздел 4. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечение и
информационных справочных систем**

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-К/22-18-У <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
2. ЭБС «Лань»-контракт № 80-17-У от 23.05.2017 <https://e.lanbook.com/>
3. ЭБС «Юрайт»-контракт №68-17-У от 23.05.2017 <https://biblio-online.ru/>

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных занятий данного курса необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

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. Видеопроекция
8. ИЗО кабинет
11. Библиотека

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ История культового костюма**

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-9.2; ПСК-9.8	
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"> - лекционные занятия, направленные на формирование знаний об истории культового костюма разных стран как научной системы . - обсуждения по темам истории культового костюма различных стран как системы научных знаний - выполнение творческих заданий: классификация культового костюма разных стран, 	ПК-3, ПК-17
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению теоретических вопросов истории культового костюма разных стран как системы научных знаний - разработка теоретической понимания классификации культового костюма по странам и эпохам как системы научных знаний - выполнение творческих заданий: классификация культового костюма разных стран, выполнение зарисовок по темам 	ПК-3, ПК-4, ПК-17
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации в теоретических вопросах истории культового костюма разных стран как системы научных знаний; - проверка практических навыков использования знаний в области истории культового костюма в выполнении творческих заданий по темам; - оценка эффективности участия в выполнении творческих заданий по темам: классификация 	ПК-3, ПК-4, ПК-17; ПСК-9.8

	культурного костюма разных стран, выполнение зарисовок по темам.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - активное участие в обсуждении теоретических вопросов истории культурного костюма разных стран как системы научных знаний - наличие выполненных творческих заданий: классификация культурного костюма разных стран, выполнение зарисовок по темам
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение творческих заданий: классификация культурного костюма разных стран, выполнение зарисовок по темам. - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу в аспектах истории культурного костюма разных стран. - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности выполнения творческих заданий - степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов истории культурного костюма разных стран, - успешное выполнение творческих заданий: классификация культурного костюма разных стран, выполнение зарисовок по темам.
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 - активное участие в обсуждении теоретических вопросов истории культурного костюма разных стран как системы научных знаний - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка теоретических вопросов истории культурного костюма разных стран 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 историю культурного костюма разных стран

	<p>Этап 3: Проверка усвоения материала</p>	<p>- творческие задания решены с использованием необходимых методов</p> <p>- представленные задания 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 истории культового костюма разных стран.</p> <p>- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-Зачет с оценкой</p>
--	---	---

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-9.2	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
2	ПСК-9.8	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 «История культового костюма» 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: классификация культового костюма разных стран, выполнение зарисовок по темам. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: классификация культового костюма разных стран, выполнение зарисовок по темам.

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 художника кино и телевидения по костюму.

Зачет с оценкой

Проходит в форме собеседования по темам дисциплины с показом всех творческих заданий, выполненных за два семестра.

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 *«История культового костюма»* 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 сомнении 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 (Зачета 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.

- Выполнение упражнений по классификации культового костюма по конфессиям и странам.
- Выполнение зарисовок по деталям культового костюма различных стран;

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Культовый костюм в православии

Тема 2. Европейский культовый костюм

Тема 3. Мусульманский культовый костюм

Тема 4. Буддийский культовый костюм

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Устный зачет по следующему примерному перечню вопросов:

Вопрос 1. Чины православного духовенства. Одежания клириков.

Вопрос 2. Одежания диаконов

Вопрос 3. Одежания священников.

Вопрос 4. Иерейские одежания

Вопрос 5. Одежания епископов.

Вопрос 6. Монашеские одежания

Вопрос 7. Цвета в богослужбном облачении

Вопрос 8. Католическое церковное и литургическое облачение:

Вопрос 9. Облачения в протестантизме.

Вопрос 10. Одежда служителей ислама

Вопрос 11. Одежда буддийских монахов.

2. Тема выполнения практического задания выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается преподавателем и руководителем курс.
3. Объем задания включает в себя:
 - Выполнения работы по классификации культового костюма
 - Выполнение зарисовок деталей культового костюма по темам.

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

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения по костюму

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Золотухина Алла Николаевна, кандидат искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,

по специальности **54.05.02 Живопись**
Художник кино и телевидения по костюму

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.....	5
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины...5	
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.3. Содержание дисциплины.....	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	10
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1.Список учебной литературы.....	11
3.1.1. Основная литература.....	11
3.1.2. Дополнительная литература.....	11
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	13
3.3. Фильмография.....	13
3.3.1 Обязательная фильмография.....	13
3.3.2 Дополнительная фильмография.....	14
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	14
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
Приложение 1.....	16

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	16
-----------------------------	----

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

История отечественного кино как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ 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 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 отечественного кино» изучается студентами, обучающимися по специальности «Живопись». 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).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У обучающегося по специальности 54.05.03 Живопись должны быть сформированы следующие компетенции: ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22.

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 «малюкартинья».	12	6	6		
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.	20	8	8		4
Тема 6. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых.	20	8	8		4
Тема 7. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х.	20	8	8		4
Тема 8. Кинематограф 1990-х	20	8	8		4

– первого десятилетия XXI века.					
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.3. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
<p>Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России. Формируемые компетенции - ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22</p>	<p>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.</p>
<p>Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х. Формируемые компетенции - ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22</p>	<p>Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория киноатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.</p>
<p>Тема 3. Кинематограф 30-х. Формируемые компетенции - ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22</p>	<p>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. Александрова. Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Эка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта»,</p>

<p>Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малокартинья».</p> <p>Формируемые компетенции - ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22</p>	<p>«Аэроград».</p> <p>Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников».</p> <p>Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.</p> <p>Первые полнометражные фильмы.</p> <p>Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.</p>
<p>Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.</p> <p>Формируемые компетенции - ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22</p>	<p>Относительная либерализация в области духовной жизни. Взаимодействие кино и современной литературы. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека.</p> <p>Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм. Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения 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.</p> <p>Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.</p>
<p>Тема 6. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых.</p> <p>Формируемые компетенции - ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22</p>	<p>Наращение кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию</p>

	<p>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 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-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22</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), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Меня зовут Арлекино» (1988), «Игла» (1988), «Караул» (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991),</p>

	<p>«Лимита» (1994). Тема рока и обречённости – «Одинокий голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987), «Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990). Апокалиптическая тема в фильме в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986). Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995), «Время танцора» (1997). Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).</p>
<p>Тема 8. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века. Формируемые компетенции - ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22</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. Юренев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юренев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. М., Искусство, 1985, Часть вторая, 1930-1948.М., Искусство, 1988.
69. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. М., 1986.
70. Яков Протазанов. Сб. статей и материалов. М., Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

- 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); лицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- 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-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22	
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-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПСК-9.4, ПСК-9.22
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		<p>практических занятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах

		<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - 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 - 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-13	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2.	ПК-14	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3.	ПК-17	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4.	ПСК-9.4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
5.	ПСК-9.22	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История отечественного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь детальное представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

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

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В 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 «Украина»
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 «Украина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Наследие дореволюционного кинематографа.
2. Актёры дореволюционного кино.

3. Экранизации дореволюционного кино и первых лет революции.
4. Яков Протазанов и его роль в развитии отечественного киноискусства.
5. «Эффект Кулешова» и его значение для становления кино как самостоятельного искусства.
6. Разнообразие школ и направлений в киноискусстве второй половины 20-х годов.
7. Историко-революционная тема в киноискусстве 20-х годов.
8. Художественное освоение звука в кинематографе первой половины 30-х годов.
9. Мифологизация действительности в киноискусстве второй половины 30-х годов.
10. Исторические фильмы 30-х годов.
11. Творчество С. Эйзенштейна и его место в советском кино.
12. Роль Вс. Пудовкина в развитии кино как искусства.
13. А. Довженко. Жизнь в искусстве.
14. Творческая судьба ФЭКСов.
15. Место М. Ромма в кинематографе.
16. Особенности советского кино военных лет и его вклад в борьбу с фашизмом.
17. Великая Отечественная война глазами кинематографистов военных лет.
18. Киноискусство послевоенных лет.
19. Кинематограф периода оттепели.
20. Поколение кинорежиссуры в 50-60-е годы.
21. С. Бондарчук – киноактёр и кинорежиссёр.
22. Богатство стилей, направлений и творческих индивидуальностей в киноискусстве 60-х годов.
23. Кинематограф М. Хуциева.
24. Кинематограф В. Шукшина.
25. Отражение темы Великой Отечественной войны на разных этапах развития советского кино.
26. Место музыкальной кинокомедии в кинематографе нашей страны.
27. А. Тарковский и его время.
28. Творчество Н. Михалкова.
29. V съезд кинематографистов и его роль в развитии советского кино.
30. Кинематография России сегодня.
31. Творческий путь мастера
32. Анализ фильма с участием мастера
33. Анализ фильма «Александр Невский»
34. Анализ фильма «Член правительства»
35. Анализ фильма «Машенька»
36. Анализ фильма «Свинарка и пастух»
37. Анализ фильма «Битва за нашу советскую Украину»
38. Анализ фильма «Радуга»
39. Анализ фильма «Иван Грозный» 2 серии
40. Анализ фильма «Сельская учительница»

41. Анализ фильма «Солярис»
42. Анализ фильма «Летят журавли»
43. Анализ фильма «Страсти по Андрею» 2 серии
44. Анализ фильма «Земля»
45. Анализ фильма «Человек с киноаппаратом»

1.6.4 Фильмография.

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
3. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
6. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
17. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
18. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
19. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
20. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
21. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
22. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
23. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие 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
54.05.02 Живопись

Квалификация выпускника
Художник комбинированных съемок

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 № 1014 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись».

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	<p>Знать: основные факты и события российской истории, имена и жизненный путь главнейших ее деятелей, важнейшие исторические даты; иметь представление об основных этапах развития российского общества и Российского государства.</p> <p>Уметь: на основе исторических фактов анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе.</p> <p>Владеть: навыками самостоятельной работы с исторической литературой и источниками.</p>

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед. 144 акад. час. (108 астр. ч.)			
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам		
		1	2	3
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):				
Теоретический блок:				
Лекции	118	34	32	52
Практический блок:				
практические и семинарские занятия				
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	20	2	4	14
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов	20	2	4	14
Формы текущего контроля успеваемости				
Форма промежуточной аттестации	6			Зач.О 6
Всего часов	144	36	36	72

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

	Название разделов и тем	Общая трудоем- кость (в ч.)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			Самост оятельн ая работа
			Лекции	Семина рские занятия	Лабор аторн 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	§ 1. Причины и исторические предпосылки Смуты.

	на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время	<p>Дискуссия о причинах Смутного времени в России. Хронология Смуты. Варианты периодизации. Ситуация в стране после Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.</p> <p>§ 2. Приход к власти Лжедмитрия I, его свержение. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение самозванца. Обострение социально-политической борьбы.</p> <p>§ 3. Лжедмитрий II. Кульминация Смуты. Углубление Гражданской войны. Социальные противоречия как движущая сила в гражданской войне. Восстание Ивана Болотникова. Царствование Василия IV Ивановича Шуйского. Договор о передаче трона королевичу Владиславу и перспектива ограничения царской власти боярской аристократией.</p> <p>§ 4. Подъем национально-освободительного движения. Первое и Второе ополчения. Формирование Первого ополчения и его распад. Второе ополчение. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание царем Михаила Федоровича.</p> <p>§ 5. Завершение Смуты. Борьба с иностранной интервенцией и ее итоги. Цена первой в истории России гражданской войны.</p>
ОПК - 1	Тема 10. Россия в XVII в	<p>§ 1. Основные тенденции социального и политического развития России в XVII веке. Первые Романовы. Развитие торговли и ремесла. Общественные потрясения и трансформации XVII в. Продолжение политики «закрепощения сословий». Ограничение мобильности посадского населения городов. Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства.</p> <p>§ 2. Вхождение Украины в состав Российского государства. Обострение ситуации в Речи Посполитой. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о включении Украины в состав Российского государства.</p> <p>§ 3. Освоение Сибири. Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. Историческое значение этого процесса.</p> <p>§ 4. Церковь в XVII веке. Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковный раскол.</p>
ОПК - 1	Тема 11. Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.	<p>§ 1. Как появилась культура? Возникновение культуры в первобытном обществе. Появление государственных образований, как условие для начала профессионализации культуры. Зарождение и распространение «мировых религий». Религия, как универсальная культурная система.</p>

		<p>§ 2. Основные черты и достижения культуры Запада и Востока в эпоху Средневековья.</p> <p>Общее и особенное в развитии средневековой культуры. Культура Византии: содержание и формы. Средневековый Запад. Античное наследие в эпоху раннего Средневековья. Расцвет культуры в Западной Европе в XI-XIII вв. Возникновение университетов. Романский и готический стили. Отличительные черты культуры мусульманского мира, Индии и Китая.</p> <p>§ 3. Формирование христианской культуры в связи с Крещением Руси. Влияние Византии, ее культуры и цивилизации. Влияние православия на становление культуры Древней Руси. Основные заказчики и пользователи произведений культуры в Древней Руси и России. Представление о престижном потреблении.</p> <p>§ 4. Письменность и литература.</p> <p>Основные жанры древнерусской литературы. Идеюное содержание. «Языки культуры». Пространство церковнославянского языка, явление двуязычия. Распространение письменной культуры: кому была доступна древнерусская книга? Представление об авторстве: кто писал древнерусские книги? Основные литературные жанры. Книжная культура, рукописная книга (материалы, процесс создания, существование в пространстве духовной культуры), книжная графика (типы письма, инициалы, лицевые рукописи). В преддверии Нового времени: появление новых литературных жанров, поиск литературного языка, начало книгопечатания. Борьба государства с проникновением в Россию чуждых сочинений. Библиотеки. Развитие языка и литератур народов России.</p> <p>§ 5. Древнерусское изобразительное искусство.</p> <p>Мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева.</p> <p>Византийское влияние в русской живописи. Икона – священный предмет или произведение искусства? Формирование русской художественной традиции. Иконостас, его развитие на Руси. Что мы знаем о жизни древнерусских иконописцев.</p> <p>§ 6. Зодчество средневековой Руси.</p> <p>Архитектура славян до принятия христианства: Предпочтение дерева камню, особенности пространства культовых сооружений. Влияние христианства на развитие русской архитектуры: мастера и технологии. Складывание русской архитектурной традиции. Средневековые зодчие – кто они? Проблема романского влияния на русское зодчество XII столетия: развитие камнерезного искусства. Возрождение русского зодчества после ордынского завоевания. Приглашение иноземных мастеров при Иване III и его наследниках.</p>
ОПК - 1	Тема 12. Русская культура XVI–	§ 1. Основные тенденции развития общественной мысли и культуры России в XVI – XVII вв.

	<p>XVII вв. – культура переходной эпохи от позднего средневековья к раннему новому времени.</p>	<p>Начало книгопечатания. Русская литература, общественная мысль. Роль православной церкви в сфере культуры и быта. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения.</p> <p>§ 2. Архитектура России XVI – XVII вв. Традиции и новации. Шатровый стиль. Переход к кирпичному строительству и появление Приказа каменных дел. Основные тенденции развития архитектуры в кон. XV – XVII вв.: новые технологии и архитектурные формы. Искусство русского узорочья в архитектуре XVII в. - синтез национальных традиций и заимствованных приемов. Деревянное зодчество. Исламская архитектура на территории России.</p> <p>Московское барокко.</p> <p>§ 3. Живопись XVI – XVII вв. Расцвет русской религиозной живописи в XVI и XVII вв. Проникновение в Россию западной живописной традиции. Первые живописцы в России. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения.</p> <p>Развитие фресковой живописи и иконописания Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения.</p> <p>Появление гравюры и начало массового тиражирования произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство.</p> <p>§ 4. Музыкальная культура и театрализованные действия Сведения о музыкальной культуре славян до принятия христианства. Развитие православной музыкальной традиции. Церковные театрализованные действия. Музыка и театрализованные действия вне православной культуры, их законодательное ограничение. Музыка, как часть оформления образа власти. Придворная культура. Появление театра. Первые артисты в России.</p>
ОПК - 1	<p>Тема 13. Россия в эпоху преобразований Петра I</p>	<p>§ 1. Предпосылки преобразований. Их цели, методы, средства осуществления. Цена реформ. Значение реформ и их оценка в исторической мысли и общественном сознании.</p> <p>§ 2. Международное положение России к началу XVIII в. Северная война. Борьба за выход к Балтике — главная внешнеполитическая задача Петра I. Восточная политика Петра I. Итоги внешней политики Петра I.</p>

		<p>§ 3. Экономическая и социальная политика Петра I. Политика меркантилизма и протекционизма. Особенности развития промышленности: поддержка государства. Перемены в структуре российского общества.</p> <p>§ 4. Преобразования Петра I в сфере центрального и местного управления. Военная реформа. Создание флота. Основные принципы и результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Последовательное внедрение принципа регулярства. Строительство регулярной армии.</p> <p>§ 5. Политика Петра I в сфере образования, просвещения и культуры. Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. Интенсивное развитие светской культуры. Активизация западноевропейских культурных заимствований.</p>
ОПК - 1	Тема 14. Россия в середине и второй половине XVIII в.	<p>§ 1. Эпоха дворцовых переворотов. Причины и основные факторы политической нестабильности в России в 20-х – 60-х гг. XVIII в.</p> <p>§ 2. Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Павел I. Просвещенный абсолютизм в России. Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I.</p> <p>§ 3. Социально-экономическое развитие России. Крепостное право. Дворянство. Купечество.</p> <p>§ 4. Становление Российской империи. Национальная и конфессиональная политика. Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений.</p> <p>§ 5. Цели, задачи и результаты внешней политики России второй половины XVIII века. Политика России по отношению к Речи Посполитой. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Предпосылки продвижения России к Черному морю. Освоение Новороссии.</p>
ОПК - 1	Тема 15. Всемирная история XVIII – начала XIX в.	<p>§ 1. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу. Эпоха Просвещения. Абсолютизм в Европе. Трансформация абсолютных монархий под влиянием идей Просвещения.</p> <p>§ 2. Международные отношения в XVIII в.». Рост экономического и военно-морского могущества Великобритании. Англо-французское противостояние. Усиление Пруссии.</p> <p>§ 3. Война за независимость американских колоний Англии. Образование Соединенных Штатов Америки.</p>

		<p>Декларация независимости США.</p> <p>§ 4. Французская революция. Декларация прав человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта.</p> <p>§ 5. Эпоха наполеоновских войн.</p> <p>§ 6. Страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.</p>
ОПК - 1	Тема 16. Россия в первой половине XIX в.	<p>§ 1. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. Интеллектуальные последствия Французской революции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса общественной мысли первой четверти XIX в. Административные преобразования: учреждение министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового чиновничества.</p> <p>§ 2. Россия в Отечественной войне 1812 года. Россия в системе международных отношений. Влияние войны с Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. Заграничные походы. Роль России в устройстве Европы после победы над Наполеоном</p> <p>§ 3. Формирование традиций радикализма в России. Декабризм как политическая мысль и политическое действие. Причины зарождения движения декабристов. «Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных осмысления будущего России. Оценка восстания декабристов современниками и историками.</p> <p>§ 4. Николай I и его эпоха. Государственный строй. Крестьянский вопрос. Идеология и общественная мысль.</p> <p>§ 5. Внешняя политика 20-х – 50-х гг. XIX в. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Война на Северном Кавказе. Крымская война.</p>
ОПК - 1	Тема 17. Время Великих реформ в России	<p>§ 1. Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Складывание новых отношений власти и общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, введение земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 1864 г., военная реформа.</p> <p>§ 2. Социальные и экономические последствия Великих реформ. Модернизация социальной структуры российского</p>

		<p>общества как политический фактор второй половины XIX в. Индустриализация и урбанизация. Строительство железнодорожной сети. Развитие банковской сферы. Роль предпринимателей в развитии экономической и культурной жизни.</p> <p>§ 3. Складывание революционной традиции в России. Народничество. Деятельность организации «Народная воля». Попытки диалога власти и общества в 1878–1881 гг. Первые марксистские кружки. Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX вв.</p> <p>§ 4. Александр III. Концепция «народной монархии» как основополагающий элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг. Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. Победоносцев, М. Н. Катков).</p> <p>§ 5. Принципы национальной политики Российской империи. Особенности управления окраинами. Имперский центр и региональные элиты; их интеграция в общероссийскую. Центральная власть и национальные движения.</p>
ОПК - 1	Тема 18. Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.	<p>§ 1. Становление индустриальной цивилизации. Основные тенденции политического развития. Промышленный переворот в XIX в. Технический прогресс. Конституционализм и парламентаризм. Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм).</p> <p>§ 2. Империи и национальные государства. Феномен империи. Рисорджименто в Италии. Викторианская эпоха в Англии. Вторая империя во Франции и ее крушение. Образование Германской империи.</p> <p>§ 3. Гражданская война Севера и Юга в США. Причины победы Севера. Реконструкция Юга.</p> <p>§ 4. Образование колониальных империй. Борьба мировых держав за гегемонию. Раздел Африки между державами Запада. Китай в XIX веке. Революция Мэйдзи в Японии.</p> <p>§ 5. Обострение международной обстановки к началу XX века. Складывание противоборствующих союзов. Ситуация на Балканах. Предпосылки Первой мировой войны.</p>
ОПК - 1	Тема 19. Россия в начале XX в	<p>§ 1. Россия на рубеже XIX и XX вв. Развитие экономики. Социально-политическая ситуация. Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Зарождение политических организаций и партий в России.</p> <p>§ 2 Первая русская революция. Революция 1905 – 1907 гг.</p> <p>Причины революции. Специфика массового движения 1905 г. Крестьянство и революция. Национальное движение на окраинах империи. Манифест 17 октября 1905 г. и его</p>

		<p>последствия. Формы политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное восстание. Государственная дума в системе центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции.</p> <p>§ 3. Российская империя в 1907 – 1914 гг. Партийно-политическая система. Самодержавие и представительная власть. «Третьеиюньская» монархия.</p> <p>§ 4. Проект системных преобразований правительства П.А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом измерении.</p> <p>§ 5 Российская империя в Первой мировой войне. Подготовка к большой европейской войне. Этапы военных действий на Восточном фронте. Этапы военных действий на Восточном фронте. Трансформация политической системы. Социальные последствия. Нарастание политических противоречий.</p>
ОПК - 1	Тема 20. Культура Нового времени.	<p>§ 1. Основные тенденции развития культуры в период Нового времени. Новое время и новые условия развития культуры. Идеи Просвещения и развитие культуры. Секуляризация культуры. Становление национальных культур. Индивидуализация творчества при создании произведений культуры: проблемы авторства и новизны. Коммерциализация культуры. Религия и культура. Роль церкви в развитии культуры Нового времени.</p> <p>§ 2. Основные направления развития и достижения мировой науки. Выдающиеся достижения в области изучения электричества, магнетизма, микромира. Новые теории в изучении живых существ. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Возникновение генетики. Исследования в области физиологии человека и психологии.</p> <p>§ 3. Вклад российских ученых в развитие мировой науки. Становление российской науки. М.В. Ломоносов. Работы Н. И. Лобачевского, периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, работы по физиологии И. П. Павлова и др.</p> <p>§ 4. Основные особенности и направления развития русской культуры XVIII – XIX вв. Словесность, художественное творчество, искусство. Роль государства в трансформации культуры России Нового времени. Создание специальных учебных заведений и учреждений, ведающих вопросами культуры. Сохранение культуры: музейное дело и частное собирательство. Общественная инициатива в развитии культуры. Разделение народной культуры и культуры привилегированных сословий: «усадебная» и «салонная культура». Борьба с засильем западной культуры: появление «теории официальной народности». Новые технологии и новые направления в развитии культуры.</p>

§ 5. Язык, литература и книжная культура.

Появление национальных языков и литератур. Формирование русского литературного языка. Влияние культурных связей с Европой на развитие русского языка и литературы. Перевод европейской литературы на русский язык: От Петра Великого до Екатерины Великой. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова. Учреждение Екатериной Великой Российской Академии и создание толкового словаря русского языка. Превращение русского языка в язык науки и преподавания. Указ «О вольных типографиях»: развитие книгоиздательства. Библиотечное дело. Появление литературных кружков и салонов. Литературные журналы и критика. Рост интереса к исторической литературе. Борьба за чистоту русского языка. Цензурные уставы.

§ 6. «Золотой» и «серебряный» век русской литературы и искусства. Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. Пушкина. Творчество И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Вклад русской классической культуры в мировую культуру.

§ 7. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Изобразительное искусство в России Нового времени. Подготовка специалистов, первые учебные заведения: Академия художеств. Художник и заказчик, повседневная жизнь русских мастеров. Проблемы предназначения искусства. Появление художественных объединений. Выставочная деятельность. Меценаты и искусство. Декоративно прикладное искусство: производства, мастера, потребители. Обучение мастеров декоративно-прикладного искусства. Народное искусство и «высокая культура».

§ 8. Архитектура.

Архитектура, как особый вид изобразительного искусства. Механизмы проникновения «больших» архитектурных стилей в Россию. Государственные учреждения, ведающие вопросами строительства. Новая организация архитектурно-строительного дела: государственный заказ, понятие генерального плана, регулярная застройка, парадные ансамбли общественных зданий. Трансформация российского общества и расцвет усадебного строительства. Развитие садово-паркового искусства. Храмовое зодчество в России Нового времени. Поиск национальных традиций в архитектуре. Создание городской среды и городского образа жизни: рост этажности, доходные дома, санитарное состояние борьба с пожарами и др. Технологии Нового времени: бетон и железобетон и новые выразительные возможности.

§ 9. Музыка и театр.

Влияние Великого посольства Петра I на развитие музыки и театра в России. Ассамблеи и балы: музыка и танец как элемент культуры привилегированных слоев русского общества. Появление государственного театра. Развитие

		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 взаимоустранивающие формы сотрудничества со странами Запада. Заключение с США договора СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом.</p>
ОПК - 1	Тема 31. Культура Новейшего времени	<p>§ 1. Общая характеристика культуры Новейшего времени.</p> <p>Общемировые тенденции развития культуры. Расцвет массовой культуры. Новые технические средства тиражирования объектов культуры: радио, телевидение, Интернет. Глобализация культурных процессов. Расширение представлений о культуре – формирование культурологии,</p>

как об отдельной научной дисциплины.

Формирование государственной культурной политики после революции 1917 г. «Сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства»: культура в программе РКП(б), принятой на VIII съезде (март 1919 г.) и культурная политика в годы гражданской войны. Трансформация политики государства в эпоху НЭП. Расцвет творческих союзов. ГЛАВИСКУССТВО. Изменение источников финансирования культуры и формирование государственной монополии в культурной среде: постановления политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932 г.) и «Об организации Всесоюзного комитета по делам искусств» (1935 г.). Появление Министерства культуры (1953 г.). Национальная политика СССР в области культуры. Советская культура, как «витрина» СССР. Отношение государства к общественной инициативе. Перенесение политической борьбы в культурную сферу. Практика «культурного потребления». «Неформальная» культура. Усиление контроля над культурой, пятое управление КГБ СССР. Трансформация культурной политики в конце 1980-х – 2010-х гг. Власть и религия: основные тенденции во взаимоотношениях. Возрождение общественных организаций с сфере культуры: Советский фонд культуры, Советский Фонд Рерихов и др. Ликвидация советских структур управления культурой. Борьба тенденций коммерциализация культуры и сохранения государственного финансирования.

§ 2. Литература и книжная культура.

Советская власть и язык: реформа алфавита, политика «латинизации», создание национальных алфавитов. Первые советские литературные организации (Российская ассоциация пролетарских писателей и др.). Советская цензура: Главное управление по делам литературы и издательств. Установление государственного контроля над литературой. Первый съезд советских писателей СССР. Союз писателей СССР, национальные союзы писателей. Большие литературные проекты в СССР (на примере серии ЖЗЛ). Литература, как рупор советской идеологии. Популярные жанры в советской литературе: научная фантастика, историческая беллетристика, детектив. Мировое признание русской литературы. Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии. Переводная литература в СССР. Журналы, как выразители идейных направлений (на примере изданий «Новый мир» и «Молодой гвардии»). Популярные писатели народов СССР. Книгоиздательский бум конца 1980-х – 1990-х гг. Массовый перевод иностранной литературы. Влияние развития Интернета на литературное творчество и книгоиздание. Тенденции к сегментации читательского спроса и депрофессионализации писательского труда. Электронные «площадки самиздата».

§ 3. Архитектура.

Основные направления развития архитектуры

Новейшего времени. Задачи советской архитектуры в условиях урбанизации. Декрет президиума ВЦИК «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах» (1918 г.): формирование строительной монополии государства. Попытки привлечь иностранного капитала и технологий. Заимствование передового опыта проектирования и создание «модельных» производств (Госпроектстрой (1930–1932 гг.), как крупнейшее в мире архитектурное бюро). Создание советских архитектурных школ. Московский архитектурный институт, Академия архитектуры СССР. Складывание производственно-технической базы для новой архитектуры. Социалистический город, как отражение советской градостроительной концепции 1920–1930-х годов. Архитектура новых технологий: советский конструктивизм и модернизм. Формирование облика Москвы: планы и реальность. Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР), как центр межотраслевой координации в области строительства. Массовое жилищное строительство и появление типовой застройки: постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955 г.). Трансформация строительной индустрии в конце 1980-х – 2010-х гг.

§ 4. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Художественные объединения и артели первых лет советской власти. Ассоциация художников революционной России. ВХУТЕМАС, как социокультурный феномен первых лет советской власти. Консолидация художественного творчества на основе Всероссийского союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства (Всекохудожник, 1932 г.). Художественный фонд СССР: переход к централизованному заказу художественной продукции. Союз художников СССР и его отделения. Художественные издания. Проблема презентации художественных произведений: официальные выставочные площадки и «бульдозерная выставка». Организации советских скульпторов: Общество русских скульпторов и скульптурная секция АХРР. Советская идеология и скульптура. Создание грандиозных архитектурно-скульптурных комплексов и мемориалов: идейное содержание и технологические возможности. Жанровая и городская (уличная) скульптура. Декоративно-прикладное искусство СССР.

§ 5. Музыка, театральное и цирковое искусство.

Национализация театров: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26.08.1919 «Об объединении театрального дела». Эпоха НЭП. Коммерческое искусство (на примере мюзик-холлов). Усиление государственного контроля над концертной деятельностью. Образование в системе Наркомпроса РСФСР Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий (1931 г.). Развитие отраслевых организаций (на примере

		<p>«СоюзГосЦирка» (1957 г.). Подготовка кадров в сфере музыкального, театрального и циркового искусства. Важнейшие отраслевые издания. Концертная деятельность в СССР. Гастроли иностранных артистов. Нелегальные концерты и легализация новых музыкальных направлений (на примере рок-клубов). Работа организаций культуры в новых социально-экономических условиях.</p> <p>§ 6. Киноискусство.</p> <p>Национализация кинематографа: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 27.08.1919 «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению». Начало масштабного развития кинопроизводства и создание крупных киностудий. Создание промышленной базы для производства киноплёнки и киносъёмочных аппаратов. Управление советским кино. Обучение специалистов в области кино. Сохранение кинопродукции: Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации. Советская мультипликация. Появление телевидения и новые жанры киноискусства: телеспектакли, многосерийные фильмы и телесериалы. Зарубежное кино в СССР, Московский международный кинофестиваль. Международное признание советского и российского кинематографа.</p>
ОПК - 1	Тема 32. Современная Россия и современный мир	<p>§ 1. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI века.</p> <p>Претензии США на мировое господство, Европейская интеграция, внешнеполитическая линия Китая; инициатива «Один пояс и один путь»; стратегическое партнерство Китая и России; противоречия между Китаем и США; интеграция Индии в мировую экономическую систему; модернизационные процессы в странах Азии; усиление интеграционных процессов в Африке; «Левый поворот» в латинской Америке.</p> <p>§ 2. Экономическое развитие России в начале XXI века.</p> <p>Устойчивый экономический рост. Курс на минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны. «Цифровой прорыв». Влияние международных санкций, введенных в 2014–2022 гг. на экономику России.</p> <p>§ 3. Российское государство и общество в начале XXI века: политика, социум, медиа, культура.</p> <p>Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства страны. Рост устойчивости политической системы России, консолидация ведущих политических сил страны. Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г.</p>

		<p>§ 4. Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI в. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную внешнюю политику. Стремление США установить свою монополию в мире. Расширение НАТО и Европейского союза на восток.</p> <p>§ 5. Внешнеполитические события 2014–2022 гг.</p> <p>Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. Обострение международных отношений. Антироссийская политика США и руководства Европейского союза. Введение странами Запада политических и экономических санкций против России и их негативные последствия для международных отношений. Начало специальной военной операции на Украине. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.</p>
--	--	---

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Примерные темы для самостоятельной работы:

1. Анализ исторического фильма.
2. Исторический документ как источник для работы над фильмом исторической тематики.
3. Составление синопсиса исторического фильма.
4. Творческая работа об одном из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России

Критерии оценки

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий,

способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и сформировать компетентное суждение.

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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018), «Лань» (контракт №:80-17-У от 23.05.2017) и «Юрайт» (контракт №:68-17-У от 23.05.2017).

9.1. Основная литература

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. История России. М. 2017. (или любое аналогичное издание).
2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории России. М. 2017. (или любое аналогичное издание).

9.2. Дополнительная литература

1. Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах. Курс русской истории. Т.1-5. М. 1987–1989 (или любое аналогичное издание).
2. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории : учебное пособие. М., 1993 (или любое аналогичное издание).
3. Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России М., 1989 (или любое аналогичное издание).

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Библиотека литературы Древней Руси
<http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941>
2. История России. Краткий курс. (материалы проекта Инновационного учебно-методического комплекса «История» //Захаров В.Н., Петров Ю.А. <https://history.jes.su/issue.2016.3.9.e10>
3. Историко-культурный стандарт
<http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483>

4. Портал «Сто главных документов российской истории»
<http://doc.histrf.ru/>
5. Федеральное архивное агентство. Архивные online проекты
<http://www.rusarchives.ru/arhivnye-online-proekty>
6. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История русской литературы»

Специальность

54.05.02 - Живопись

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения по костюму

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составители: В. И. Мильдон, профессор, доктор филологических наук;
Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 — Живопись (художник кино и телевидения по костюму).

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

Содержание

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1.Цели и задачи освоения дисциплины.....	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1.Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
2.1. Содержание разделов дисциплины	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	24
3.1. Список учебной литературы	24
3.1.1. Основная литература	24
3.1.2. Дополнительная литература.....	27
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	28
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	29
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	299

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русской литературы» ставит целью развитие способности анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации. Необходимо сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской литературе XIX–XXI веков, занимающей специфическое место в духовной жизни современного общества.

Изучая курс по «Истории русской литературы», студенты формируют навыки владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения. Задачей дисциплины является помощь студентам в умении исследовать литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи; анализировать структуру и динамику этого процесса; интерпретировать литературные факты, а также выделять круг конфликтов и персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов, и анализировать литературное произведение в его интертекстуальных связях.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» входит в обязательную часть образовательной программы (Б1.О.10.02).

Объем дисциплины – 4 зач.ед., что составляет 144 академических часов или 81 астрономический час. Дисциплина преподаётся на 4 курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства», «Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

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

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций: УК-5; ОПК-4; ОПК-5

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.</p> <p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.</p> <p>УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>
<p>ОПК-4. Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий</p>	<p>ОПК-4.1. Знает логику и этапы научного познания; современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности</p> <p>ОПК-4.2. Умеет осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет; анализировать и систематизировать полученную информацию; использовать в профессиональной деятельности информационные коммуникационные технологий.</p>
<p>ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах</p>	<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. 144 ак.час. (108 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):	62								
Теоретический блок:									
Лекции	62							34	28
Консультации									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	40							32	8
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Экзамен (<i>конт. часы</i>)									
Форма промежуточной аттестации в форме экзамена	42							6 3а	36 Э
Всего часов	144							72	72

2.1. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

В таблице раскрывается тематический план курса и объем часов, отводимых на изучение каждого раздела и темы дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа

			я		
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.					
1. Романтическое направление в лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.		6			
2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика.		6			
3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.		4			
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.					
1. Идеиная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.		4			
2. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.		4			
3. Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.		6			
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ					
1. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца		4			

XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.					
2. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серрапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.		4			
3. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.		4			
Раздел 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 ГГ.					
1. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.		4			
2. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.		4			
3. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.		4			
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА					
1. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		4			
2. Жанровая литература в России		4			

XXI века					
		62			40

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История русской литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.		
УК-5	<u>Тема 1.</u> Романтическое направление в лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.	Периодизация развития русской литературы XIX века. Судьба классицизма. Влияние Г. Р. Державина на литературный процесс начала века. Особенности сентиментализма как направления. Значение языковой реформы Карамзина для литературы. Влияние победы в войне 1812 года на национально-культурный подъем. Исторические и философские предпосылки рождающегося романтизма. Два типа романтизма: религиозно-психологический и социально-гражданский. Влияние восстания 14 декабря 1825 года на литературный процесс. Поэтика романтизма. Философия двоемирия. Европейские и американские влияния.
УК-5	<u>Тема 2.</u> Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика.	Творчество В. А. Жуковского (1783–1825). Основные темы элегий. Эстетика страшного в произведениях Жуковского. Творчество А. С. Пушкина (1799–1837). Компаративный контекст. Пушкин и европейское влияние (английский, немецкий романтизм); Пушкин и американский романтизм. Традиции романтизма и фольклорные мотивы в поэме « <i>Руслан и Людмила</i> ». Южная и Северная ссылка. Интерес Пушкина к законам истории и роли народных масс в ней. Поэма « <i>Полтава</i> ». Трагедия « <i>Борис Годунов</i> ». Лирика этого периода, ее проблематика. « <i>Евгений Онегин</i> »: проблема «свободного романа». Переход к

		<p>новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание «<i>Маленьких трагедий</i>». Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза Пушкина: «<i>Пиковая дама</i>», «<i>Метель</i>», «<i>Гробовщик</i>». Неосентиментализм в рассказе «<i>Станционный смотритель</i>». Роман «<i>Капитанская дочка</i>»: проблема взаимодействия трех исторических сил. Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода.</p> <p>Поэзия «пушкинской плеяды» (Е. Баратынский, А. Дельвиг, Д. Давыдов, Н. Языков и др.).</p> <p>Творчество М. Ю. Лермонтова (1814–1841). Становление романтической системы в раннем творчестве. Темы неотвратимости судьбы, бега времени, одиночества героя. Работа над драмой «<i>Маскарад</i>», нравственно-философская проблематика пьесы. Мотив погубленного идеала. Общество как маскарад. Стихотворение «<i>Смерть поэта</i>» – важный этап в поэтической судьбе и биографии Лермонтова. Темы свободы и узничества героя. Тема одиночества – ведущая в творчестве. Тема смерти. Обращение к истории, ее героизация. Поэмы Лермонтова, «<i>Песня про царя Ивана Васильевича...</i>». Проблема надчеловечности власти (Иван Грозный). История создания поэмы «<i>Демон</i>». Демон как «царь свободы» и «дух изгнания». Тамара как образ Души мира. Поэма «<i>Мцыри</i>», ее жанровые особенности. «<i>Герой нашего времени</i>» – первый философский и психологический роман в русской прозе. Проблема судьбы и воли как центральная в творчестве поэта. Тема Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова и А. Бестужева-Марлинского.</p>
УК-5	<p><u>Тема 3.</u> Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.</p>	<p>Творчество Н. В. Гоголя (1805–1852). Жизненный путь писателя. История публикации сборника «<i>Вечера на хуторе близ Диканьки</i>». Украинское барокко. Влияние славянской мифологии на художественный мир Гоголя. Переходный (от романтизма к реализму) характер сборника «<i>Миргород</i>». Поэтика «Вия». Эстетика идиллии «<i>Старосветских помещиков</i>». Героический эпос «<i>Тарас Бульба</i>», вопрос о национальной судьбе; православие и католичество. Отход от романтических</p>

		<p>традиций. Обращение Гоголя к петербургской тематике и эстетике «натуральной школы». Изображение «маленького человека» в повестях «Шинель», «Записки сумасшедшего» и других. Гоголь как первый сюрреалист: повесть «Нос». Драматургия Гоголя. Работа над поэмой «Мертвые души». Жанровые особенности поэмы. Наброски второго тома. Финал творческой биографии Гоголя и стихия огня. Романтические произведения В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Русские ночи» и А. Погорельского «Двойник, или мои вечера в Малороссии», «Чёрная курица, или подземные жители». Проза Н. Полевого и О. Сомова. Влияние немецкого романтизма и поэтика двоемирия.</p>
ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.		
УК-5	<p><u>Тема 4.</u> Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.</p>	<p>Особенности развития литературы этой эпохи. Изменения в общественной и культурной жизни. 1840–50-е годы. Утрата романтизмом главенствующего положения. Споры между славянофилами и западниками. А. С. Хомяков, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин как основатели славянофильства. Противопоставление России Западу. Роль славянофилов в отмене крепостного права. Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин как основатели западничества. Кружки В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского. Полемика между представителями «чистого искусства» и «гражданского направления». Утверждение реализма в рамках «натуральной школы». Появление нового героя. Переход от изображения «лишнего человека» к «маленькому человеку». Гоголь как основатель «натуральной школы». Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский как организатор и теоретик нового направления. Социальная направленность творчества представителей «натуральной школы». Раннее творчество Тургенева, Гончарова, Достоевского, Островского, Толстого; связь с эстетикой «натуральной школы». Поэтика нереалистической литературы и отношение к ней.</p>
УК-5	<p><u>Тема 5.</u> Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В.</p>	<p>1860-е годы. Роль реформы 1861 г. в обновлении общественно-литературной ситуации. Демократизация литературы. Значение романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» в литературном процессе. Вытеснение «маленького человека» «новым человеком». Основные черты этого героя – разночинское происхождение,</p>

	<p>Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.</p>	<p>противостояние эпохе «отцов», пренебрежение комфортом, аскетизм и жертвенность. Роль и значение романа Н. Г. Чернышевского <i>«Что делать?»</i> Антинигилистическая литература (В. В. Крестовский, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков), негативное изображение героя-нигилиста. Творчество А. И. Герцена (1812–1870). Семья Аксаковых: отец С. Т. Аксаков, автор <i>«Семейной хроники»</i>, книги <i>«Детские годы Багрова-внука»</i>, сказки <i>«Аленький цветочек»</i>; сыновья Иван и Константин, их роль в становлении и пропаганде славянофильской идеологии.</p> <p>Философская поэзия Ф. И. Тютчева (1803–1873). Творчество И. С. Тургенева (1818–1883). Положение Тургенева в русской литературе. Беллетристика и «большая проза». Художественное отображение и философское осмысление проблем современности в романах Тургенева. Создание цикла <i>«Записки охотника»</i>: антикрепостнические мотивы, образ «лишнего человека», тонкое отображение детской психологии, поэтизация природы. Развитие основной темы «Записок» в повестях <i>«Муму»</i>, <i>«Постоялый двор»</i>. Повести 1850-х (<i>«Дневник лишнего человека»</i>, <i>«Ася»</i>, <i>«Фауст»</i> ...). Темы «лишнего человека», трагической любви, поэтизация любовного чувства. Романы Тургенева. <i>«Рудин»</i> (герой как скиталец-беспочвенник; анархист и масон М. Бакунин – прототип героя). <i>«Дворянское гнездо»</i>. Главный герой – лучший представитель родового дворянства. Сатирическое изображение западничества. История любви Лаврецкого и Лизы, проблема счастья и долга. Проблема ответственности и стыда за счастье. Тема крушения надежд. Поэтизация природы. Роман <i>«Накануне»</i>. <i>«Отцы и дети»</i> – вершина романного творчества Тургенева. «Русский герой» Базаров, проблема нигилизма. Роман <i>«Новь»</i> о народническом движении в России. Образы людей 1870-х годов. Жанр «таинственных повестей» в конце творческого пути. Возвращение к романтическим традициям. Работа над циклом <i>«Стихотворения в прозе»</i>. Место творчества Тургенева в русской и мировой литературе.</p> <p>Творчество И. А. Гончарова (1812–1892). Романная трилогия Гончарова. <i>«Обыкновенная история»</i>. <i>«Обломов»</i> – проблема социализации человека и кризис патриархального</p>
--	---	--

		<p>миросозерцания. Роман <i>«Обрыв»</i>. Райский – развитие образа Обломова. Противопоставление Петербурга и провинции. Тема «обрыва» как состояния современной жизни. Гончаров и восточная философия. Творчество Н. Г. Чернышевского (1828–1883). Творчество Н. А. Некрасова (1821–1878). Поэт народного горя и основатель гражданского направления в русской поэзии. Поэзия 1840–50-х гг. Издание и редактирование журнала «Современник». Произведения социальной направленности (<i>«Родина»</i>, <i>«Памяти Белинского»</i>, <i>«Тройка»</i>, <i>«Еду ли ночью по улице темной...»</i> и др.). Многогеройность и многоголосность лирики поэта. 1860-е годы. Внесение эпического начала в лирику. <i>«Дед Мазай и зайцы»</i>. Поэмы <i>«Коробейники»</i>, <i>«Мороз, Красный нос»</i>, <i>«Железная дорога»</i>. Образ Петербурга в цикле <i>«О погоде»</i>. Поэма <i>«Кому на Руси жить хорошо»</i>. Проблема смысла жизни. Раскрытие в произведении самосознания народа. Образы представителей разных слоев общества. Трагические судьбы крестьян. Фольклорно-мифологические образы и мотивы. Вопрос о народном заступнике и народном герое, разработка идеала нравственного подвига. Сказовый и песенный характер поэмы. Творчество 1870-х гг. Поэмы, посвященные декабристам. Нарастание ощущения катастрофы в поздней лирике. Сборник стихотворений <i>«Последние песни»</i>. Завершающий образ могилы. Поэзия А. А. Фета (1820–1892). Творчество А. К. Толстого (1817–1875). Готическая повесть <i>«Семья вурдалака»</i>.</p> <p>Творчество А. Н. Островского (1823–1886). Самобытность драматургии Островского. Предпочтение жанра комедии. Купеческое сословие как объект сатирического изображения. Становление творческой манеры в период работы над комедией <i>«Свои люди – сочтемся»</i>. Сотрудничество с журналом «Москвитянин». Славянофильская направленность журнала. Поиски положительных сторон русской жизни и стремление писателя понять национальный характер через образы купцов. Комедии <i>«Не в свои сани не садись»</i>, <i>«Бедность не порок»</i>. Сотрудничество с журналом «Современник». Критика системы в комедии <i>«Доходное место»</i>. Драма <i>«Гроза»</i>. Семейно-бытовая основа пьесы. Образы неба, земли, воды и огня. Знаки национального космоса. Творчество Островского</p>
--	--	--

		<p>в 1860-е гг. Трилогия о Бальзамине, образ «маленького человека». Исторические пьесы, изучение исторических трудов Карамзина, Забелина, С. М. Соловьева. Интерес к эпохе Смутного времени – переломному этапу в русской истории. Проблема бунта, кровавого мятежа. Драматургия 1870–80-х гг. Работа в журнале «Отечественные записки». «Снегурочка» как шедевр Островского. Обращение к сказке, языческой мифологии. Снегурочка – образ возвышенного неземного идеала. Тема любви и красоты. Борьба Мороза и Солнца, льда и огня как глубокий космогонический и психологический конфликт. Пьеса «Бесприданница». Драма незаурядной женщины в заурядном мужском окружении. Тема погубленной красоты. Значение творчества Островского для развития русского театра. Жанровые особенности пьес.</p> <p>Творчество Л. Н. Толстого (1828–1910). Периодизация творчества. Религиозные поиски и духовные кризисы писателя. Особенности его реализма. Ранний этап. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» – о становлении личности. Замысел романа о русском помещике («Утро помещика»). Военная тема в «кавказских рассказах». Отказ от романтизации Кавказа. «Кавказский пленник». Дегероизация войны. Образы офицеров и солдат. Ложная и подлинная храбрость. Изображение ужасов войны в «Севастопольских рассказах». Повесть «Казачьи дети», автобиографические мотивы в ней. Характеры «естественных людей» и тема несостоявшегося посвящения.</p> <p>Этап расцвета творчества (1860–70-е). Замысел романа о декабристах. Определение Толстым жанра будущего романа «Война и мир» как «Книги» и «Писания». Многозначность понятий «мира» и «войны». Судьбы людей на фоне исторических событий. Прием «диалектики души». Духовные пути главных героев Толстого. «Мысль народная» в романе. Проблема фатализма как основы русского характера. Наташа Ростова в судьбе Болконского и Безухова. Наташа и проблема семьи в романе. Характеры героев «второго ряда». Исторические деятели на страницах эпопеи. Наполеон как антихрист. Религиозное понимание войны как битвы с антихристом. Историческая концепция Толстого. Символика 4 стихий в романе. Роман «Анна Каренина». Двойная сюжетная линия –</p>
--	--	--

		<p>Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль эпитафии в произведении. Анна и Левин – темный и светлый двойники Толстого. Левин и тема «счастья семейной жизни». Проблема полноты жизни в понимании Толстого. Позднее творчество. Самооценка в «Исповеди», новизна религиозного мировоззрения («В чем моя вера?» и др.). Теория непротivления злу насилieм. Критика официальной церкви. Желание Толстого вывести формулу Единого Бога для всех религий. Усиление критического пафоса в творчестве этого периода. Повесть «Смерть Ивана Ильича». Страх эроса в повести «Крейцеровая соната». Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе «Отец Сергей». Драматургия Толстого. «Воскресение» как социально-сатирический роман. Осмеяние государственной системы, чиновников, официальной церкви. Критика суда. Духовное странничество главного героя Нехлюдова. Обращение Нехлюдова к Евангелию. Место романа в личной судьбе Толстого.</p> <p>Отлучение писателя от церкви. Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны и смерть.</p> <p>Творчество В. М. Гаршина (1855–1888). Рассказы «Трус», «Четыре дня», «Красный цветок». Поэтика трагического.</p> <p>Творчество В. Г. Короленко (1853–1921). «Дети подземелья (В дурном обществе)», «Слепой музыкант». Усиление натуралистических тенденций в литературе.</p>
УК-5	<p><u>Тема 6.</u> Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.</p>	<p>Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрина, 1826–1889). Раннее творчество. Традиции «натуральной школы», связь с гоголевским направлением. Хроника «История одного города» – пародия на теорию «призвания варягов на Русь». Пародирование летописи и «Слова о полку Игореве». Образы градоначальников, их исторические прототипы. Сатирическое и трагическое в изображении русской истории. Фантастика, гипербола как средство изображения градоначальников. Образы глуповцев. Проблема «народ и власть». Компаративный аспект: «История Нью-Йорка» В. Ирвинга. Роман «Господа Головлевы» – жанр семейной хроники. Ключевые для произведения знаки склепа, гроба, могилы, кладбища, савана. Образы героев (Арины Петровны, Степки-балбеса, Павла, Порфирия...). Иудушка, его</p>

		<p>лицемерие и связь с сатанизмом; имитация религиозности, тяга к стяжательству и садистические комплексы. Тема «убийства Бога» в романе, миф об антихристе на его страницах. Работа над сказками, их обличительный характер. Приемы «очеловечивания» животных и «оскотинивания» человека. Тема страданий народа в сказке «<i>Коняга</i>». Трагические и пессимистические мотивы в сказках. Проблема «эзопова языка».</p> <p>Сказовая манера письма Н. Лескова. Христианское, национальное и мифологическое в его творчестве. Лесков и традиции народной культуры. Рассказ «<i>Тупейный художник</i>». Поэтика маргинальности в прозе: «Леди Макбет Мценского уезда», «На ножах», «Некуда».</p> <p>Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881). Раннее творчество. Роман «<i>Бедные люди</i>». Макар Девушкин и Акакий Башмачкин. «Петербургская поэма» «<i>Двойник</i>», интерес писателя к подсознанию и глубинной психологии человека. Сентиментальный роман «<i>Белые ночи</i>». Образ героя-мечтателя. Достоевский в кружке М. В. Петрашевского. Арест и каторга. Возвращение в Петербург после каторги. Отход от романтических и сентименталистских традиций. Осмысление тюремного опыта в романе «<i>Записки из мертвого дома</i>». Изображение каторги, создание образа преисподней. «Мертвый дом» как образ России. Роман «<i>Униженные и оскорбленные</i>». Любовный треугольник в творчестве писателя. Особенности «романа тайн». Издательская деятельность Достоевского. Разработка идеологии «почвенничества» в журналах «<i>Время</i>» и «<i>Эпоха</i>». Поездка в Европу. «<i>Записки из подполья</i>» как перелом в творчестве. «Подполье» – образ бессознательного в человеке. Исследование психологии духовного «подполья» и проблема «антигероя». «Человек из подполья» – озлобленный мечтатель и скиталец-беспочвенник. Больное сознание как трагедия современной личности. Проблема свободы и воли; идея «неоправданности» веры. Отсутствие религиозного осмысления трагедии «подполья». «Записки» как подготовка к будущему романному творчеству. Преобразование повествовательной техники в романах 1860–70-х годов. Диалогичность, прием двоения в обрисовке героев. Раздельные планы действия и философского содержания. Параллельное</p>
--	--	--

		<p>развитие текста и подтекста. Своеобразие «мистического реализма» Достоевского. Христианский сентиментализм в рассказе «Мальчик у Христа на ёлке». Великое Пятикнижие. «Преступление и наказание». Религиозное осмысление проблемы преступления и наказания. Теория Раскольникова, ее двойственность. Роль снов в развенчании теории героя. Физическая и духовная болезнь героя. Двойники как носители разных сторон сознания героя. Возможность воскресения Раскольникова через обращение к Христу и матери-земле. Образ восходящего солнца как знак духовного воскресения. Мифология Петербурга в романе. «Идиот». Мышкин – князь – Христос, Рогожин – носитель демонического начала. Настасья Филипповна как Душа мира и падшая София. Любовные треугольники в романе. Религиозное осмысление любви и ненависти. Библейские мотивы и евангельские цитаты в романе. Христианский смысл финала. Антинигилистический роман «Бесы». Социализм как разновидность сатанизма. Изображение психологии нигилистов, их бесовской одержимости. Роль евангельского эпиграфа и библейских цитат. 1870-е годы. Работа над «Дневником писателя». Роман «Подросток». Тема отцов и детей. Проблема «случайного семейства». «Братья Карамазовы» – вершина религиозных исканий Достоевского. Три брата – олицетворение различных путей к духовному воскресению. Дмитрий и мистерия земли. Демонический образ Ивана. Иван о страданиях детей и его бунт против Бога-творца как желание смерти собственного отца. Поэма «Великий инквизитор». Бесовская одержимость Ивана, его беседы с чертом. Смердяков – двойник Ивана и черта. Образ Алеши как праведника и правдоискателя. Алеша и Христос. Зосима как духовный центр романа. Поучения старца – вершина религиозных и философских исканий Достоевского. Речь о Пушкине и последние выпуски «Дневника писателя». Мировое значение романов Достоевского. Достоевский и проблема метода.</p>
<p>ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ</p>		
<p>УК-5</p>	<p><u>Тема 7.</u> Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика.</p>	<p>Литература 1880–90-х годов. Эпоха царствования Александра III. Создание видимости «сильного государства». Безвременье. Эволюция реализма. Отход большинства</p>

	<p>Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатов. Характер беллетристики. Литературные кружки.</p>	<p>оставшихся в жизни писателей от концепции единства мира, объединенного Божественным началом. Кризис религиозной веры на рубеже 80–90-х гг. Будущие революционные потрясения начала XX века как следствие кризиса. Зарождение предмодернизма. Противостояние реализма и символизма. Обращение писателей к новым техникам Кризис классического романа и появление массовой литературы (продолжение беллетристики). П. Д. Боборыкин, В. В. Крестовский. Натуралистический роман. Обращение к малым жанрам в творчестве В. М. Гаршина, А. П. Чехова. Отмирание жанра романа вследствие невозможности представить универсально обобщенную картину мира. Проблема «больного поколения». Предмодернизм в поэзии (К. К. Случевский, В. С. Соловьев...). Начало творческого пути «старших символистов». Творчество А. П. Чехова (1860–1904). Периодизация творчества. Сотрудничество Чехова в сатирических и юмористических изданиях в начале литературного пути. Создание коротких рассказов. Ранние шедевры Чехова («Хамелеон», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона» ...). Сотрудничество Чехова с журналом «Осколки». Особенности раннего творчества, сочетание юмористического и трагического. Переломный период 1886–1887 гг. Повесть «Степь». Мир глазами ребенка, поэтизация и мифологизация космоса. Путешествие, вхождение в новую жизнь и мотивы посвящения. Проблема испытания героя. Одиночество и боль как состояния жизни. Характеры простых людей. Проблема утраты творческого начала жизни в повести «Скучная история». Темы душевного опустошения («Учитель словесности»), духовной деградации человека («Ионыч»), страха жизни («Человек в футляре»), безумия в повести «Палата № 6». Образ «лишнего человека», героя-мечтателя в повести «Дуэль». Проблема веры и неверия в творчестве Чехова. Образы священников. Духовный поиск («Архиерей»). Проблема духовного странничества («Студент»). Противопоставление науки и веры, цивилизации и церкви. Творчество Чехова и религиозный кризис в России на рубеже 1880–90-х. Чехов и Бунин: параллели. Рассказ «Шампанское». Драматургия Чехова. Комедия «Чайка». Проблемы творчества. Реализм и символизм в</p>
--	---	---

		<p>комедии. «Чайка» и трагедия Шекспира «Гамлет». Проблема несовершенства жизни в пьесе «Три сестры». Проблематика и система образов в комедии «Вишневый сад». Сад как образ России и души человека. Наличие лирико-психологического подтекста и символическое измерение пьес Чехова. Пьесы «Дядя Ваня» и «Иванов». Место писателя в русской литературе конца XIX – начала XX веков.</p> <p>Феномен литературы рубежа веков. Термин «Серебряный век», его содержание. Концепция человека в литературе этого периода. Модернизм и авангард как новые стадии развития культуры. Новые литературные течения, отношение их к традиции. Символизм, его философские основы и эстетическая программа. Этапы развития русского символизма: старшие, или декаденты (Н. Минский, В. Брюсов, Д. Мережковский, Ф. Сологуб «Отравленный сад») и младшие, «соловьевцы» (Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок...). Теория жизнестроения, мифотворчество «младших». Предшественники символизма в русской поэзии (А. Фет, Ф. Тютчев...). Художественные уроки символизма.</p> <p>Акмеизм. Наследие символизма и творчество акмеистов. Кружок «Цех поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут). Вещный мир в поэзии акмеистов. Установка на область простых чувств и бытовых душевных проявлений. Культурологическое поле акмеизма: мифопоэтика, цитатность.</p> <p>Футуризм как авангардное течение. Манифесты футуристов, концепция поэтического слова, теория и практика жизнестроения. Использование в поэзии приемов изобразительных искусств, графические опыты (В. Хлебников, В. Каменский). Живопись словом (В. Маяковский). Акцентный стих В. Маяковского. Словотворчество и словоновшества футуристов. Круг независимых поэтов. Условность термина «независимые». Личные и культурные связи М. Волошина, М. Цветаевой, В. Ходасевича с литературой символизма, акмеизма и футуризма. Одиночество как основа мироощущения, актуальность идеи Дома для круга «независимых».</p> <p>Проза Серебряного века. Место прозы в литературной ситуации рубежа веков,</p>
--	--	---

		<p>наследование реалистической традиции предшествующего этапа и полемика с нею. Поэтика символистского романа. Романное творчество символистов: <i>«Петербург»</i> А. Белого, <i>«Огненный ангел»</i> В. Брюсова, <i>«Мелкий бес»</i> Ф. Сологуба и др. Русский классический роман и проза символистов. Мифопоэтика, реминисцентность, архитектоника символистского романа.</p> <p>«Промежуточные» явления в прозе Серебряного века: Л. Андреев, А. Ремизов, С. Кржижановский. Связь творчества названных писателей с философией экзистенциализма, трагический гуманизм их мироощущения. Обращение к «готовым» сюжетам, игровое начало, мифотворчество.</p> <p>Реализм в литературном поле модернизма: А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, И. Шмелев, В. Вересаев, Б. Зайцев. Наследование традиций русского реализма. Изменение жанровой картины. Новые черты поэтики в результате взаимодействия с модернизмом. Концепция человека в прозе А. Куприна (<i>«Молох»</i>, <i>«Поединок»</i>); образ «естественного человека» в повести <i>«Олеся»</i>, мифологические истоки произведения. Поэтика вещи в рассказе <i>«Гранатовый браслет»</i>. Натурализм в прозе Куприна (<i>«Яма»</i>, <i>«Наталья Давыдовна»</i>). Единство художественной системы И. Бунина. Лирический характер эпических опытов писателя (от <i>«Антоновских яблок»</i> к <i>«Жизни Арсеньева»</i>). Формы выражения авторского сознания и принцип моделирования мира в прозе И. Бунина. Новеллы <i>«Руся»</i>, <i>«Лёгкое дыхание»</i>, <i>«Солнечный удар»</i>. Неонатурализм прозы М. Арцыбашева (роман <i>«Санин»</i>). Беллетристика Серебряного века: А. Амфитеатров: <i>«Отравленная совесть»</i>, <i>«Бабы и дамы»</i>.</p>
УК-5	<p><u>Тема 8.</u> Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серapiоновы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма.</p>	<p>Литературная ситуация 1920-х годов. Содержание литературной борьбы этого периода. Основные группы, их эстетические программы (РАПП, «Перевал», «Серapiоновы братья», ЛЕФ, ЛЦК...). Авангардистские объединения (ОПОЯЗ, эстетика ОБЭРИУ). Поэзия 20–30-х гг. Утопическое сознание в лирике поэтов-романтиков (Э. Багрицкий, М. Светлов...). Философская поэзия (Л. Мартынов и др.). Натурфилософия Н. Заболоцкого и поэзия обэриутов. Осмысление общенациональных основ бытия в творчестве крестьянских поэтов (Н. Клюев и др.). Поэзия</p>

<p>Героико-революционная литература. Русская формальная школа.</p>	<p>С. Есенина. Смена жанровых форм и кризис лирики на рубеже 20–30-х. Проза 20–30-х годов. Орнаментализм, концептуальность орнаментального стиля. Проблема истоков: проза А. Белого, Ф. Сологуба. Тип художественного слова. Поэтика ранней прозы И. Бабеля («<i>Конармия</i>»), Б. Пильняка («Голый год», «<i>Повесть непогашенной луны</i>»). Сказовая проза М. Зощенко. Художественное осмысление «нового человека» в повести «<i>Зависть</i>» Ю. Олеши. Сказка Ю. Олеши «<i>Три толстяка</i>». Антиутопии: концепция будущего, социальная модель, проблема отношений личности с обществом в романе Е. Замятина «<i>Мы</i>». Исторический роман (О. Форш «<i>Одеты камнем</i>», Ю. Тынянов «<i>Восковая персона</i>»). Проблема биографической прозы и «Пушкин» Ю. Тынянова. Эпическая проза: роман-эпопея «<i>Тихий Дон</i>» М. Шолохова, «<i>Хождение по мукам</i>» А. Толстого, «<i>Жизнь Клима Самгина</i>» М. Горького. Литература о гражданской войне: Б. Лавренёв «<i>Сорок первый</i>», Д. Фурманов «<i>Чапаев</i>», Н. Островский «<i>Как закалялась сталь</i>», А. Серафимович «<i>Железный поток</i>». Драматургия 20–30-х гг. Агитационный театр. «<i>Мистерия-буфф</i>» В. Маяковского. Театр Вс. Мейерхольда. Полемика М. Булгакова и В. Маяковского («<i>Багровый остров</i>» и «<i>Баня</i>»). Революционно-демократическая драма 20-х годов (К. Тренев, Б. Лавренев). Театр и проза абсурда (Д. Хармс «<i>Вываливающиеся старухи</i>», А. Введенский). Творчество М. Горького (1868–1936). Романтические произведения. «<i>Макар Чудра</i>». Трилогия «<i>Детство</i>», «<i>По Руси</i>», «<i>Мои университеты</i>». Горький и революция. Сб. «<i>Несвоевременные мысли</i>». Новая проза М. Горького в контексте прозы А. Белого, А. Ремизова. Рассказы 20-х годов («<i>Карамора</i>» и др.). Проблематика. Герои. Рассказы о любви. «<i>Варенька Олесова</i>». Тема предпринимательства и ее художественное решение («<i>Дело Артамоновых</i>», «<i>Егор Булычев и другие</i>», «<i>Васса Железнова</i>»). «<i>Жизнь Клима Самгина</i>». Концепция истории, проблема человека и толпы, тема жертвенного пути интеллигенции. Современное литературоведение о Горьком. Творчество В. Маяковского (1893–1930).</p>
--	---

		<p>Революционность как миропонимание. Политические идеи как эстетические («Левый марш», поэма «В. И. Ленин» ...). Маяковский и ЛЕФ. Программа искусства «жизнестроения» («Стихи о советском паспорте», «Хорошо!»). Трагедия Маяковского-поэта, сознание бессилия искусства преодолеть противоречия жизни («Люблю», «Про это»), неприятие негативных сторон современной действительности (сатирические стихотворения, пьесы «Клоп» и «Баня»). Поэма «Во весь голос» – «начало и конец» Маяковского. Смерть поэта, трактовки и гипотезы.</p> <p>Творчество А. Платонова (1899–1951). Литературные корни: Платонов и пролеткульта, Платонов и «Перевал», Платонов и Горький. Путь в литературу, платоновская концепция народной души («Сокровенный человек»). Роман «Чевенгур» как философская проза. Странствия в романе, типы героев. Образ Саши Дванова. Проблема поисков общественного идеала. Сны в композиции произведения. Повесть «Котлован». Смысл заглавия. Образы-символы, их функция. Диалог утопий в сюжете повести. Платонов и философское учение Н. Федорова. Повесть «Ювенильное море»: тема технического прогресса и человека. Душа народа и душа человека в повести «Джан». Философия любви («Фро», «Возвращение», «Афродита»), отдельное и общее существование человека.</p> <p>Творчество Б. Пастернака (1890–1960). Пастернак и футуризм. Сборник «Сестра моя – жизнь». Поэтическая картина мира: вечность и время, бытовые детали, астральные символы (солнце, луна, звезды, дождь, гроза), метафорические образы. Мотивы чуда в модели мира. Природа. Любовь и творчество, проблема гармонизации человека и мира. Музыкальность, живописность, театральность поэтического слова. Автобиографическая проза («Охранная грамота»). Историческое и вечное в романе «Доктор Живаго». Проблематика произведения: человек и время, личность и история, общественные катаклизмы и общечеловеческие ценности. «Лирический роман» и романная лирика: стихи Юрия Живаго, их композиционная функция в структуре целого. Юрий Живаго и Борис Пастернак (проблема автобиографизма). Музыкальность композиции и система мотивов. Роман как саморефлексия и автоинтерпретация лирики Пастернака. Спор о жанре в критике.</p>
--	--	--

		<p>Творчество М. Булгакова (1891–1940). «Житие» М. Булгакова. Прижизненное и современное литературоведение о нем.</p> <p>Рассказы и очерки 20-х годов. Мотив «дьяволиады» в раннем творчестве. Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце»: эксперимент над жизнью и проблема ответственности. Роман «Белая гвардия» в контексте ранней прозы, исторические реалии и тема апокалипсиса, театральность, символика, орнаментальность стиля. История создания романа «Мастер и Маргарита». Источники. Булгаков и Евангелие. Автобиографический подтекст. Философская концепция. «Чудо», «тайна», «авторитет» в системе антиномий (Булгаков и Достоевский). Жанровая уникальность произведения. Двуплановость композиции. Сюжетные архетипы и художественное решение «вечных» проблем. Интертекстуальность романа. Театральная деятельность М. Булгакова. Пьесы о гражданской войне («Дни Турбиных», «Бег»). «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Бытовые комедии («Зойкина квартира» и др.). Драматургические антиутопии («Адам и Ева»), пародии («Багровый остров» и др.). Место писателя в истории литературы.</p> <p>Проблема метода соцреализма на съезде советских писателей (1934 г.) и в постсоветских интерпретациях (А. Синявский, Б. Гройс). Соцреализм как «стиль Сталин». Роман воспитания как жанровый архетип советского романа («Как закалялась сталь» Н. Островского), производственный роман. Концепция «нового человека» – антипода «лишнего» в классической традиции («Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого). Неомифологизм советского романа.</p>
УК-5	<p><u>Тема 9.</u> Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.</p>	<p>Проза об Отечественной войне. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» как этапное произведение. Разность трактовок проблемы «человек на войне». Споры об «окопной» и «масштабной» правде. Влияние лирической повести на становление жанра романа (трилогия К. Симонова).</p> <p>Роман «Кавалер Золотой звезды» как канон колхозного романа. Критика романа Ф. Абрамовым. Сказочные структуры. Роман «Цемент» Ф. Гладкова и традиция производственного романа. Лакировочная проза.</p>
<p>СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 ГГ.</p>		

УК-5	<p><u>Тема 10.</u> Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.</p>	<p>Смысл метафоры «оттепель». Активизация литературной жизни, формирование различных направлений, новые акценты в литературе. «Поэтический бум» («бронзовый век русской поэзии»). «Эстрадная» лирика (Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский), связь с опытами русского футуризма. «Неоакмеизм» в поэзии (А. Тарковский, Д. Самойлов, Б. Ахмадулина). «Неофициальная» поэзия («лианозовцы», О. Григорьев). От обэриутов к концептуализму. Поэзия бардов (В. Высоцкий, Б. Окуджава...). Проза 60-х гг. Солженицын А. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова. Архетипический, символический и метафизический смысл хронотопа зоны. Явление «лейтенантской прозы» (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, К. Воробьев, В. Быков).</p>
УК-5	<p><u>Тема 11.</u> «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.</p>	<p>Основные концепты «деревенской прозы» (С. Залыгин, Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов). Бытие мифа в структуре произведений этой темы. Творчество В. М. Шукшина. Рассказ «Микроскоп». Проблема творческой эволюции, движение к символу и мифу в поздних произведениях. «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. Трансформация «положительного героя» в прозе Д. Гранина, Ч. Айтматова. «Городские повести» Ю. Трифонова. Драма человеческого сознания в драматургии А. Вампилова («Утиная охота» и др.). Проза Л. Леонова.</p>
УК-5	<p><u>Тема 12.</u> Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.</p>	<p>Поэзия. Многообразие поэтических систем. Концептуализм. Метареализм. Поэтический мир И. Бродского. Проза. Публикация произведений «задержанной литературы» («Новое назначение» А. Бека, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Белые одежды» В. Дудинцева) и живших десятками лет в самиздате и тамиздате («Доктор Живаго» Пастернака, «Раковый корпус», «Красное колесо» А. Солженицына). Реабилитация творчества писателей 20–30-х гг.: Бабеля, Пильняка, Платонова, Булгакова и освоение литературы эмиграции – Г. Иванова, В. Набокова, В. Ходасевича, С. Довлатова, И. Бродского и др. Возникновение русского варианта постмодернизма («Пушкинский дом» А. Битова,</p>

		«Москва–Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова). Моральный код как антипостмодерн.
НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА		
УК-5	<u>Тема 13.</u> Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.	Уточнение границ постмодернистской литературы, новый статус категории «автора». Концептуализм в творчестве В. Сорокина. Творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, Виктора Ерофеева. Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. Фольклоризм в произведениях Д. Осокина. Неореализм в творчестве З. Прилепина, Р. Сенчина, С. Шергунова. (Около)постмодернизм В. Пелевина. Грани постпостмодерна в творчестве Б. Акунина. «Магический реализм» М. Петросян и нереалистические формы в творчестве Ю. Мамлеева. Поиск нового формата. Философская проза А. Иличевского. Писатели – лауреаты литературных премий: О. Славникова, Е. Чижова, М. Шишкин и др.
УК-5	<u>Тема 14.</u> Жанровая литература в России XXI века	Фэнтези: проза Н. Перумова, С. Лукьяненко, А. Старобинец, М. Семёновой. Детектив: исторический (Л. Юзефович), полицейский (В. Кременецкий, А. Кивинов), женский (А. Маринина, Д. Донцова, Т. Устинова), ретро (Б. Акунин). Судьбы мелодрамы, авантюрно-приключенческой литературы, хоррора и научной фантастики.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцев В.А., Герасименко А.П. История русской литературы второй половины XX века. М., 2006.
2. История русской литературы XIX века / Под ред. Н. М. Фортунатова. М., 2008.
3. Русская литература XX века. В 2 тт. / Под ред. Л.П. Кременцова. Т. 1. 1920-1930-е годы. М., 2005.
4. Черняк М.А. Актуальная словесность XXI века. М., 2017. ЭБС Айбукс.

Тексты по русской литературе

1. А.С. Пушкин. Поэмы. Евгений Онегин. Пиковая дама. Маленькие трагедии.
2. М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Штосс. Демон.
3. В. Одоевский. Городок в табакерке. Пёстрые сказки. Русские ночи.
4. А. Погорельский. Двойник, или мои вечера в Малороссии. Чёрная курица, или Подземные жители.
5. Н.В. Гоголь. Ночь перед Рождеством. Вий. Невский проспект. Нос. Портрет. Шинель.
6. И.С. Тургенев. Записки охотника. Дворянское гнездо. Призраки. Собака.
7. В. Гаршин. Трус. Четыре дня. Красный цветок.
8. Н.Г. Помяловский. Очерки бурсы.
9. Н.С. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Очарованный странник.
10. В.Г. Короленко. Среди серых камней. Слепой музыкант.
11. Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. Идиот.
12. Л.Н. Толстой. Крейцеров соната. Отец Сергей. Анна Каренина. Воскресение.
13. А.П. Чехов. Иванов. Дядя Ваня. Чайка. Три сестры. Студент. Шампанское.
14. А.И. Куприн. Олеся. Гранатовый браслет. Наталья Давыдовна. Поединок. Яма.
15. А. Амфитеатров. Отравленная совесть.
16. С. Арцыбашев. Санин.
17. В. Набоков. Лолита.
18. Поэзия Серебряного века.
19. В. Брюсов. Последние страницы из дневника женщины.
20. Л. Андреев. Жизнь человека.
21. Ф. Сологуб. Отравленный сад. Мелкий бес.
22. Е. Замятин. Мы.
23. Д. Фурманов. Чапаев.
24. Н. Островский. Как закалялась сталь.
25. Поэзия 1920-х гг.
26. М. Булгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
27. М. Зощенко. Рассказы.
28. Н. Эрдман. Самоубийца.
29. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.
30. А. Толстой. Аэлита. Хождение по мукам.
31. А. Беляев. Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля.

- 32.А. Грин. Алые паруса. Фанданго. Серый автомобиль.
- 33.П. Бажов. Медной горы хозяйка.
- 34.А. Платонов. Чевенгур. Котлован.
- 35.Д. Хармс. Проза. Поэзия.
- 36.Е. Шварц. Снежная королева. Тень. Дракон.
- 37.Поэзия 1930-х годов.
- 38.Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке.
- 39.А. Фадеев. Молодая гвардия.
- 40.Л. Леонов. Нашествие.
- 41.В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
- 42.К. Воробьёв. Убиты под Москвой.
- 43.Ю. Бондарев. Батальоны просят огня.
- 44.В. Быков. Сотников.
- 45.В. Гроссман. Жизнь и судьба.
- 46.Б. Пастернак. Доктор Живаго.
- 47.В. Овечкин. Районные будни.
- 48.А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор.
- 49.В. Шаламов. Колымские рассказы.
- 50.В. Шукшин. Рассказы.
- 51.К. Паустовский. Кара-Бугаз. Рассказы.
- 52.Поэзия «оттепели».
- 53.А. Володин. Пять вечеров. Горестная жизнь плута.
- 54.А. Арбузов. Иркутская история.
- 55.А. Вампилов. Утиная охота.
- 56.Ю. Даниэль. Говорит Москва.
- 57.Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей.
- 58.Ю. Трифонов. Обмен.
- 59.Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.
- 60.И. Бродский. Избранное.
- 61.В. Ерофеев. Москва-Петушки.
- 62.С. Соколов. Школа для дураков.
- 63.Э. Брагинский. Сослуживцы. Гараж.
- 64.Г. Горин. Тот самый Мюнхгаузен.
- 65.Д. Галковский. Бесконечный тупик.
- 66.В. Пелевин. Generation P. Чапаев и пустота.
- 67.М. Шишкин. Венерин волос.
- 68.Л. Улицкая. Казус Кукоцкого.
- 69.А. Иванов. Географ глобус пропил.

- 70.С. Лукьяненко. Дневной дозор.
- 71.М. Семёнова. Волкодав.
- 72.Д. Осокин. Небесные жёны луговых мари.
- 73.Л. Юзефович. Зимняя дорога.
- 74.А. Иличевский. Перс.
- 75.М. Петросян. Дом, в котором...
- 76.И. Вырыпаев. Кислород.
- 77.В. Сигарев. Пластилин.
- 78.Я. Пулинович. Наташина мечта.
- 79.З. Прилепин. Обитель.
- 80.Г. Яхина. Зулейха открывает глаза.
- 81.А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-90-е годы XX века - начало XXI века). СПб., 2004.
2. История русской литературы XX — начало XXI века. Часть 3: 1991–2010-е годы. М., 2014.
3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. В. В. Агеносов. М., 2017.
4. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. В. В. Агеносов. М., 2017.
5. История русской литературы XX века. 20-50-е годы. Литературный процесс. М., 2006.
6. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена. М., 2008.
7. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2-х. Т. 1: 1953–1968. М., 2006.
8. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2-х томах. М., 2006.
9. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.

10. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века. М., 2018.

11. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

1. История русской литературы XX – начала XXI века: учебник для вузов в 3-х частях / составитель и науч. ред. Коровин В.И. М., 2014. ЭБС «Айбукс».
2. Кривонос В.Ш. История русской литературы XIX века (1800–1830). М., 2015. ЭБС «Айбукс».
3. Линков В.Я. История русской литературы (вторая половина XIX века). М., 2010. ЭБС «Айбукс».
4. Русская проза рубежа XX-XXI веков: учеб. пособие, М., 2016 ЭБС «Айбукс».

1. <http://www.libo.ru/f4859.html> - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

<https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.

<http://sbiblio.com/biblio/> - Библиотека учебной и научной литературы

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК

имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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 _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История театрального костюма»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: доцент Устинова Е.А.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись,

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	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 дисциплин.....	6
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	7
2.2.2 Содержание дисциплины.....	8
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	11
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	11
3.1 Список литературы.....	11
3.1.1. Основная литература.....	11
3.1.2. Дополнительная литература.....	12
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	13
3.3 Фильмография.....	13
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	17
РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18

Раздел 1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

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 создания костюма в кино- и телефильмов.

Цели и задачи дисциплины:

Задачи данной дисциплины: Познакомить с историческим развитием сценического костюма от античного театра до наших дней. Показать стилистическое решение театрального пространства и костюма, как часть общего направления в разных жанрах. Ознакомить с методами создания костюма от эскиза до спектакля, с работой ведущих художников сценографов в нашей стране и за её пределами.

В программу курса входят лекции и семинары по изучаемым темам, а также практические задания по технологии сценического костюма.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись»

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»

Данная дисциплина наряду с дисциплиной «История костюма» знакомит с историей костюма в специфической области театрального костюма.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации «Художник кино и телевидения по костюму» в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

ПСК-9.8 способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы

костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому исполнению костюма

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему учебному плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. едн. 72 часа		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	72	36	32
Лекции	34	18	16
Практический блок	34	18	16
Самостоятельная работа	4		4
Практические задания	4		4
Форма итогового контроля			зачет
Всего	72	36	36

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные	
1	Раздел I. Сценический костюм, как элемент оформления спектакля.	24	10	14			
1	Раздел II. Технологии и приемы создания театрального костюма в условиях современного театрального производства	48	10	34			4
	Итого по дисциплине: Часов	72 ч.	20	48			4

	Зач.единиц	2 ЗЕТ					
--	------------	-------	--	--	--	--	--

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем		очная				
		Количество часов (в акад. часах)				
		Лекции	Инд.	Практ.	Самостоятельная	Всего часов по теме
Раздел 1						
1	<i>Художественный образ спектакля и театральные костюмы</i>	2		2		4
2	<i>Структура костюма в композиционном построении спектакля</i>	2		2		4
3	<i>Современные методы создания сценического костюма и традиции в</i>	6		10		16
<i>Итого за 1 семестр</i>		10		14		24
Раздел 2						
4	<i>Макетирование в производстве сценического костюма</i>	2		12		14
5	<i>Художественная обработка сценического костюма</i>	4		4		8
6	<i>Технология мужского и женского исторического костюма от средних веков до</i>	10		10		20

7	<i>Технология костюма в театре начала XX века. Творчество Н.П. Ламановой</i>	4		2		6
8	<i>Современные технологии производства обуви, головных уборов и аксессуаров в театральных мастерских</i>			2	2	4
9	<i>Современные тенденции в изготовлении и технологии театрального костюма</i>	2		2	2	6
Итого за 6 семестр:		22		32	4	58
Экзамен						
Общая трудоемкость		72 часов 2 ЗЕТ				

2.2.2 Содержание дисциплины

Раздел I. Сценический костюм, как элемент оформления спектакля

Тема 1. Художественный образ спектакля и театральный костюм

История развития сценического костюма от возникновения театра и особенности современного сценического костюма как средства художественного выражения. Отличие сценического костюма от повседневного мирского костюма. Художественная выразительность костюма. Понятия стиля, времени, художественного направления и образа в сценическом костюме. Правильное пластическое и технологическое решение костюма - дополнение к общему замыслу спектакля и инструмент выражения сценического персонажа для актера. Характеристики персонажей спектакля и возможности выразительности в сценическом костюме. Особенности кроильного искусства и швейного производства в театре.

.Тема 2. Структура костюма в композиционном построении спектакля

Общее представление о композиции костюма на примерах классических постановок и лучших эскизов известных художников театра.

Совместное решение технологических приемов с художником-постановщиком. Подбор изобразительного и технологического материала. Подбор фактур, колорита и декора в работе над костюмами к спектаклю. Основные компоненты композиции костюма – форма, линия, пропорция, материал, цвет, ритм. Подчинение технологической разработки костюма единству цвета, пластики и фактур в художественном замысле художника. Поиски пропорциональных особенностей в исторических костюмах. Ансамбль и индивидуальность в художественно-технологическом решении костюма. Принципы функциональных особенностей театрального костюма, трансформация костюма и его деталей.

Тема 3. Современные методы создания сценического костюма и традиции в театре

Технологическая и художественная задача, понимание задачи художественного замысла всего спектакля. Работа с эскизами – поиск и подбор фактур, цветовой палитры, определение кроя и способов отделки и обработки костюмов. Художественно-технологическая характеристика костюмов и составление монтажных листов. Основные принципы в подборе материалов для изготовления костюма. Определение технологических приемов декора и оформления деталей костюма. Имитация тканей и фактур в costume. Способы художественной обработки костюмов в условиях современного театра и старые технологии имитации тканей, кружева, кожи, меха, ювелирных изделий. Подготовка и проведение примерок с актером. Этика и координация взаимоотношений творческих и исполнительских подразделений.

Раздел II. Технологические приемы создания костюма в условиях современного театрального производства

Тема 4. Макетирование в производстве сценического костюма

Основы макетирования и материалы для изготовления наколок на манекене. Освоение конструктивного и пластического построения костюма из нетканых материалов (лутрасил, калька, бумага и др.) с учетом задач, поставленных художником-автором. Проверка пропорций, линий края, корректировки края. Разработка различных вариантов декора костюма. Исторический костюм и его адаптация к современным театральным технологиям.

Тема 5. Художественная обработка сценического костюма

Способы художественной обработки костюма в театре. Закономерности сочетания цвета и фактур в костюме. Возможности различных технологий в художественной обработке костюма. Взаимодействие различных материалов с красителями, клеями и противопожарными составами. Крашение, роспись, аппликация, вышивка, старение и т.п.

Тема 6. Технология мужского и женского исторического костюма от средних веков до новейшего времени

Развитие форм мужской и женской одежды в историческом соответствии с художественными стилями всего столетия (от романского стиля, до Модерна). Отличительные особенности технологии выполнения военной и форменной одежды и духовных лиц. Изменение силуэта мужского и женского костюма и способы создания исторического костюма в условиях современного производства. Изготовление обуви, головных уборов и аксессуаров. Исторические и современные материалы для создания костюмов. Роль орнамента, цвета и фактур для исторических костюмов.

Практические задания по эскизам известных художников и тематике изучаемого времени включают в себя подбор изобразительного и кроильного материала, подбор фактур и цвета основных материалов и отделок, технологическое решение художественной обработки костюма. Составление

монтажных ведомостей и смет для мужского и женского костюмов. Для выполнения практических заданий использовать эскизы известных художников к спектаклям русской и мировой классики.

Тема 7. Технология костюма в театре начала XX века.

Творчество Н.П. Ламановой

Принципы создания исторического костюма в русском театре на примере МХТ. Художественные и технологические приемы производства мужского и женского костюма начала XX века на сцене и в жизни. Способы декоративного и пластического решения костюмов для сцены на примерах постановок разных театров и жанров первой половины 20 века. Творчество Н. Ламановой в МХТ и её вклад в развитие театральной культуры производства костюма. Сотрудничество с художниками МХТ и других театров. Методика Ламановой в решении художественных и технологических задач в творческом и производственном процессе создания костюмов для сцены.

Практические задания по эскизам известных художников и тематике изучаемого времени включают в себя подбор изобразительного и кроильного материала, подбор фактур и цвета основных материалов и отделок, технологическое решение художественной обработки костюма. Составление монтажных ведомостей и смет для мужского и женского костюмов. Для выполнения практических заданий использовать эскизы известных художников к спектаклям по произведениям Маяковского, Булгакова, Чехова, Ибсена и др.

Тема 8. Современные технологии производства

обуви, головных уборов и аксессуаров в театральных мастерских

Технологический процесс создания сценической обуви разных театральных жанров и видов искусства (балет, драма, цирк и т.д.). Необходимые инструменты и материалы для производства обуви. Примеры производства

сложной исторической обуви в современном производстве. Виды материалов для изготовления обуви. Особенности колодок для создания танцевальной, балетной исторической обуви. Способы художественной обработки обуви современными материалами. Производственный процесс, оборудование и инструменты обувного ремесла. Ремонтные работы и эксплуатация сценической обуви.

Подбор изобразительного материала для подготовки технологических разработок к эскизам головных уборов. Примеры производства сложных исторических головных уборов. Оборудование, инструменты и материалы для изготовления головных уборов. Моделирование и создание выкройки головного убора из бумаги. Определение пропорций и соотношения деталей головного убора. Формы болванок и подставок для создания сложных головных уборов разного времени. Изготовление каркасных головных уборов. Способы отделки головных уборов.

Тема 9. Современные тенденции в технологии театрального костюма

Художественная выразительность костюма в эскизе художника и задачи технологического выполнения костюма на сцене. Влияние моды на сценический костюм и наоборот. Творческие и технологические задачи в современном режиссерском театре. Эстетика и технология в современном сценическом костюме. Новые технологии и материалы для театрального производства костюма.

Для выполнения практических заданий использовать эскизы современных художников С.Бархина, Э.Кочергина, О.Шейнциса, А.Орлова, В.Фирера, М.Даниловой, Ю.Харикова, П.Каплевич, Ангели Атлагич и др. к спектаклям современного репертуара.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература

Мясников Г.А. "Очерки русского и советского кинодекорационного искусства: 1908-1917" М. ВГИК, 1965 г.

Мясников Г.А. "Очерки русского и советского кинодекорационного искусства: 1918-1930" М. ВГИК, 1975 г.

Мясников Г.А. "Из истории советского кинодекорационного искусства. 1931-1945" М. ВГИК, 1979 г.

Мясников Г.А. "Из истории советского кинодекорационного искусства. 1946-1957" М. ВГИК, 1982 г.

Мясников Г.А. "Советское кинодекорационное искусство. 1958-1974" М. ВГИК, 1985 г.

Мясников Г.А. "Мастерство художника кино: введение в курс" М. ВГИК, 1965 г.

3.1.2. Дополнительная литература

Градова К.В., Гутина Е.А. Театральный костюм. Женский костюм. М., 1976.

Градова К. Театральный костюм. Мужской костюм. М., 1987.

Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М., 1973.

Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России IX века. М., 1997.

Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII-начала XX вв. М., 1995.

Комиссаржевский Ф. История костюма, М., 1998

Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 3 кн. М., 1998-1999.

Одежда народов Восточной Европы. Под ред. Рабиновича. М., 1986.

Стриженова Т. Из истории советского костюма. М., 1972.

Ткани и материалы для одежды и костюмов, декораций и драпировок. Альбом справочник. М., 1991.

Форменная одежда в спектакле. Каталог. Вып.1. Придворные и дворянские чины в России XVIII - XX вв. М.1986. Вып 2. Учащиеся в России XIX - начала XX вв. М.1987.

Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982.

Гиляровская Н.В. Русский исторический костюм для сцены. М., 1945.

Русский костюм 1750-1917 годов. В 5 томах. Под ред. Рындина. М., 1960-1965.

Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. М., 1934.

Стамеров Нарісі з історії кшстюмів. Київ, 1978.

Степанова К. Костюм для сцены. М., 1981.

Стрекалов С. Русские исторические одежды от X до XIII вв. Спб., 1874.

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Л., 1979.

Красовская В.М. Русский балетный театр. М.-Л., 1959.

Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1987.

Элияссон И.Л. Художественная обработка тканей для сцены. М., 1959.

Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII вв. М., 1978.

Arnold J. Patterns of fashion. 1860-1940. London, 1972.

Boucher F. Histoire du costume. Paris, 1965.

Gutowska M. Historja ubiorow. Lwow-Warszawa,1932.

Kohler C. A History of costume. N-Y, 1963.

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. 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 «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 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»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-К/22-18-У <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
2. ЭБС «Лань»-контракт № 80-17-У от 23.05.2017 <https://e.lanbook.com/>
3. ЭБС «Юрайт»-контракт №68-17-У от 23.05.2017 <https://biblio-online.ru/>

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных и практических занятий данного курса необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

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. Видеопроекция
8. ИЗО кабинет
11. Библиотека

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ История театрального костюма**

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-9.2; ПСК-9.8	
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"> - лекционные занятия, направленные на формирование знаний об истории театрального костюма разных эпох и стран как научной системы . - обсуждения по темам истории театрального костюма различных эпох и стран как системы научных знаний - выполнение творческих заданий: классификация театрального костюма разных эпох и стран, 	ПСК-9.8
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению теоретических вопросов истории театрального костюма разных эпох и стран как системы научных знаний - разработка теоретической понимания классификации театрального костюма по странам и эпохам как системы научных знаний - выполнение творческих заданий: классификация театрального костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам 	ПСК-9.8
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации в теоретических вопросов истории театрального костюма разных эпох и стран как системы научных знаний; - проверка практических навыков использования знаний в области истории театрального костюма в выполнении творческих заданий по темам; - оценка эффективности участия в выполнении 	ПСК-9.8

	творческих заданий по темам: классификация театрального костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - активное участие в обсуждении теоретических вопросов истории театрального костюма разных эпох и стран как системы научных знаний - наличие выполненных творческих заданий: классификация театрального костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение творческих заданий: классификация театрального костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам. - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу в аспектах истории театрального костюма разных эпох и стран. - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности выполнения творческих заданий - степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов истории театрального костюма разных эпох и стран, - успешное выполнение творческих заданий: классификация театрального костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам.
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 - активное участие в обсуждении теоретических вопросов истории театрального костюма разных эпох и стран как системы научных знаний - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка теоретических вопросов истории театрального костюма разных эпох и стран 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

		истории театрального костюма разных эпох и стран
	Этап 3: Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов - представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории театрального костюма разных эпох и стран. - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <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	ПСК-9.8	Обсуждения Творческие задания Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История театрального костюма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: классификация театрального костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: классификация театрального костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам.

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 по костюму.

Зачет.

Проходит в форме собеседования по темам дисциплины с показом всех творческих заданий, выполненных за два семестра.

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 яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины *«История театрального костюма»* и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка *«зачтено»* основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка *«не зачтено»* выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую 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 яркие художественные результаты и 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 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 «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 творческих заданий.

- 1.6.2** - Выполнение упражнений по классификации театрального костюма по эпохам и странам
- Выполнение зарисовок по деталям театрального костюма различных эпох и стран;

1.6.3 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Сценический костюм, как элемент оформления спектакля.

Тема 2. Технологии и приемы создания театрального костюма в условиях современного театрального производства

1.6.4 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Устный зачет по следующему примерному перечню вопросов:

- Вопрос 1 Художественный образ спектакля и театральный костюм
Вопрос 2 Структура костюма в композиционном построении спектакля
Вопрос 3 Современные методы создания сценического костюма и традиции в театре
Вопрос 4 Макетирование в производстве сценического костюма
Вопрос 5 Художественная обработка сценического костюма
Вопрос 6 Технология мужского и женского исторического костюма от средних веков до новейшего времени
Вопрос 7 Технология костюма в театре начала XX века. Творчество Н.П. Ламановой
Вопрос 8 Современные технологии производства обуви, головных уборов и аксессуаров в театральных мастерских
Вопрос 9 Современные тенденции в изготовлении и технологии театрального костюма

2. Тема выполнения практического задания выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается преподавателем и руководителем курс.

3. Объем задания включает в себя:
- Выполнения работы по классификации театрального костюма
 - Выполнение зарисовок деталей театрального костюма по темам.

**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

«История форменного костюма»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: преподаватель Прищепа С.В.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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 «Живопись».....	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.....	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	17
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	20
3.1 Список литературы.....	20
3.1.1 Основная литература.....	20
3.1.2 Дополнительная литература.....	20
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	23
3.3 Фильмография.....	23
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	28
РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	28

Раздел 1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

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 создания костюма кино- и телефильмов.

Цели и задачи дисциплины:

Задачи данной дисциплины:

Цель освоения дисциплины «История форменного костюма» - формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в области безопасности профессиональной деятельности выпускников по специальностям: *«Художник кино и телевидения по костюму»*

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись»

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»

Данная дисциплина наряду с дисциплиной «История костюма» знакомит с историей костюма в специфической области форменного костюма.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения по костюму»* в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

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

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

ПК-17 способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы

ПСК-9.8 способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому исполнению костюма

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и 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	
		3	4
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	68	36	32
Лекции	68	36	32
Практический блок			
Самостоятельная работа	4		4
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	4		4
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Практический блок:			

Форма итогового контроля			
Всего	72	36	36

Структура дисциплины

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. Военный костюм древности	18	18				
3	Раздел II. Форменный костюм от Средневековья до Возрождения	18	18				
3	Раздел III. Форменный костюм 17 век.	9	6				
4	Раздел IV. Форменный костюм 18 век	8	6				2
4	Раздел V. Форменный костюм 19 век						2
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ	68				4

2.2. Содержание разделов дисциплины.

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции	Инд.	Практ.	Самостоятельная	Всего часов по теме
<i>Раздел I. Военный костюм древности</i>					
Тема 1. Костюм Древнего Египта. Военный костюм.	2				2
Тема 2. Костюм Ассиро-Вавилонии. Военный костюм.	2				2

Тема 3. Костюм Персии. Военный костюм.	2				2
Тема 4. Костюм Древней Греции. Военный костюм.	4				4
Тема 5. Костюм Македонии. Военный костюм.	2				2
Тема 6. Костюм древнего Рима. Военный костюм.	4				4
Тема 7. Костюм периода упадка Римской Империи. Военный костюм.	2				2
<i>Раздел II. Форменный костюм от Средневековья до Возрождения</i>					
Тема 8. Костюм Византии. Военный костюм.	2				2
Тема 9. Костюм Древней Руси домонгольского периода. Военный костюм.	2				2
Тема 10. Костюм Европы периода Средневековья. Военный костюм.	2				2
Тема 11. Костюм Европы периода Готики. Военный костюм.	2				2
Тема 12. Костюм Европы периода Возрождения. Военный костюм.	2				2
<i>Раздел III. Форменный костюм 17 век.</i>					
Тема 13. Костюм Руси XIV-XVII вв. Военный костюм.	4				4
Тема 14. Костюм Европы XVII в. Военный костюм.	4				4
Итого за 3 семестр:	36				36
Экзамен					

Всего за 3 семестр:	1 ЗЕТ; 36 часов				
Раздел IV. Форменный костюм 18 век					
Тема 15. Костюм Европы в 1-й половине XVIII в. Военный костюм.	4			2	6
Тема 16. Костюм России в 1-й половине XVIII в. Военный и форменный костюм.	4				4
Тема 17. Костюм Европы во 2-й половине XVIII в. Военный костюм.	4				4
Тема 18. Костюм России во 2-й половине XVIII в. Военный и форменный костюм.	4				4
Раздел V. Форменный костюм 19 век					4
Тема 19. Костюм Европы в 1-й половине XIX в. Военный костюм.	4				4
Тема 20. Костюм России в 1-й половине XIX в. Военный и форменный костюм.	4				4
Тема 21. Костюм Европы во 2-й половине XIX в. Военный костюм.	4				4
Тема 22. Костюм России во 2-й половине XIX в. Военный и форменный костюм.	4			2	6
Итого за 4 семестр:	32			4	36
Экзамен					
Всего за 4 семестр:				36 часов	
Общая трудоемкость				72 часов	

2.2.2 Содержание дисциплины.

Теоретический блок

3 семестр.

Раздел 1

Тема 1. Костюм Древнего Египта. Военный костюм.

Введение в историю костюма. Понятие форменного костюма.

Введение в историю Древнего Египта.

Мужской костюм Древнего Египта и его изменения в Додинастический период, в период Древнего, Среднего и Нового царства.

Введение в военное дело Древнего Египта.

Армия Древнего Египта, ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм Древнего Египта и его изменения в Додинастический период, в период Древнего, Среднего и Нового царства.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 2. Костюм Ассиро-Вавилонии. Военный костюм.

Введение в историю Ассиро-Вавилонии.

Мужской костюм Ассиро-Вавилонии и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело Ассиро-Вавилонии.

Армия Ассиро-Вавилонии, ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм Ассиро-Вавилонии и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 3. Костюм Персии. Военный костюм.

Введение в историю Персии.

Мужской костюм Персии и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело Персии.

Армия Персии, ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм Персии и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 4. Костюм Древней Греции. Военный костюм.

Введение в историю Древней Греции.

Мужской костюм Древней Греции и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело Древней Греции.

Армия Древней Греции, ее структура, состав и численность в разные периоды.
Военный костюм Древней Греции и его изменения в разные периоды.
История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 5. Костюм Македонии. Военный костюм.

Введение в историю Македонии.

Мужской костюм Македонии и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело Македонии.

Армия Македонии, ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм Македонии и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 6. Костюм Древнего Рима. Военный костюм.

Введение в историю Древнего Рима.

Мужской костюм Древнего Рима и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело Древнего Рима.

Армия Древнего Рима, ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм Древнего Рима и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 7. Костюм периода упадка Римской Империи. Военный костюм.

Мужской костюм периода упадка Римской Империи и его изменения.

Военное дело периода упадка Римской Империи.

Армия периода упадка Римской Империи, ее структура, состав и численность.

Военный костюм периода упадка Римской Империи и его изменения.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

3 семестр.

Раздел 2.

Тема 8. Костюм Византии. Военный костюм.

Введение в историю Византии.

Мужской костюм Византии и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело Византии.

Армия Византии, ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм Византии и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 9. Костюм Древней Руси домонгольского периода.

Военный костюм.

Введение в историю Древней Руси.

Мужской костюм Древней Руси домонгольского периода и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело Древней Руси домонгольского периода.

Армия Древней Руси домонгольского периода, ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм Древней Руси домонгольского периода и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 10. Костюм Европы периода Средневековья.

Военный костюм.

Введение в историю Европы периода Средневековья.

Мужской костюм Европы периода Средневековья и его изменения в разных странах в разные периоды.

Введение в военное дело Европы периода Средневековья.

Армия Европы периода Средневековья, ее структура, состав и численность в разных странах в разные периоды.

Военный костюм Европы периода Средневековья и его изменения в разных странах в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 11. Костюм Европы периода Готики.

Военный костюм.

Введение в историю Европы периода Готики.

Мужской костюм Европы периода Готики и его изменения в разных странах в разные периоды.

Введение в военное дело Европы периода Готики.

Армия Европы периода Готики, ее структура, состав и численность в разных странах в разные периоды.

Военный костюм Европы периода Готики и его изменения в разных странах в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 12. Костюм Европы периода Возрождения.

Военный костюм.

Введение в историю Европы периода Возрождения.

Мужской костюм Европы периода Возрождения и его изменения в разных странах в разные периоды.

Введение в военное дело Европы периода Возрождения.

Армия Европы периода Возрождения, ее структура, состав и численность в разных странах в разные периоды.

Военный костюм Европы периода Возрождения и его изменения в разных странах в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

3 семестр.

Раздел 3

Тема 13. Костюм Руси XIV-XVII вв. Военный костюм.

Введение в историю Руси XIV-XVII вв.

Мужской костюм Руси XIV-XVII вв. и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело Руси XIV-XVII вв.

Армия Руси XIV-XVII вв., ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм Руси XIV-XVII вв. и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 14. Костюм Европы XVII в. Военный костюм.

Введение в историю Европы XVII в.

Мужской костюм Европы XVII в. и его изменения в разных странах в разные периоды.

Введение в военное дело Европы XVII в.

Армия Европы XVII в., ее структура, состав и численность в разных странах в разные периоды.

Военный костюм Европы XVII в. и его изменения в разных странах в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

4 семестр.

Раздел 4

Тема 15. Костюм Европы в 1-й половине XVIII в. Военный костюм.

Введение в историю Европы 1-й половины XVIII в.

Мужской костюм Европы 1-й половины XVIII в. и его изменения в разных странах в разные периоды.

Введение в военное дело Европы 1-й половины XVIII в.

Армия Европы 1-й половины XVIII в., ее структура, состав и численность в разных странах в разные периоды.

Военный костюм Европы 1-й половины XVIII в. и его изменения в разных странах в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 16. Костюм России в 1-й половине XVIII в. Военный и форменный костюм.

Введение в историю России 1-й половины XVIII в.

Мужской костюм России 1-й половины XVIII в. и его изменения в разные периоды.

Форменный костюм (чиновников) России 1-й половины XVIII в. и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело России 1-й половины XVIII в.

Армия России 1-й половины XVIII в., ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм России 1-й половины XVIII в. и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 17. Костюм Европы во 2-й половине XVIII в. Военный костюм.

Введение в историю Европы 2-й половины XVIII в.

Мужской костюм Европы 2-й половины XVIII в. и его изменения в разных странах в разные периоды.

Введение в военное дело Европы 2-й половины XVIII в.

Армия Европы 2-й половины XVIII в., ее структура, состав и численность в разных странах в разные периоды.

Военный костюм Европы 2-й половины XVIII в. и его изменения в разных странах в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 18. Костюм России во 2-й половине XVIII в. Военный и форменный костюм.

Введение в историю России 2-й половины XVIII в.

Мужской костюм России 2-й половины XVIII в. и его изменения в разные периоды.

Форменный костюм (чиновников) России 2-й половины XVIII в. и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело России 2-й половины XVIII в.

Армия России 2-й половины XVIII в., ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм России 2-й половины XVIII в. и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

4 семестр.

Раздел 5

Тема 19. Костюм Европы в 1-й половине XIX в. Военный костюм.

Введение в историю Европы 1-й половины XIX в.

Мужской костюм Европы 1-й половины XIX в. и его изменения в разных странах в разные периоды.

Введение в военное дело Европы 1-й половины XIX в.

Армия Европы 1-й половины XIX в., ее структура, состав и численность в разных странах в разные периоды.

Военный костюм Европы 1-й половины XIX в. и его изменения в разных странах в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 20. Костюм России в 1-й половине XIX в. Военный и форменный костюм.

Введение в историю России 1-й половины XIX в.

Мужской костюм России 1-й половины XIX в. и его изменения в разные периоды.

Форменный костюм (чиновников) России 1-й половины XIX в. и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело России 1-й половины XIX в.

Армия России 1-й половины XIX в., ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм России 1-й половины XIX в. и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 21. Костюм Европы во 2-й половине XIX в. Военный костюм.

Введение в историю Европы 2-й половины XIX в.

Мужской костюм Европы 2-й половины XIX в. и его изменения в разных странах в разные периоды.

Введение в военное дело Европы 2-й половины XIX в.

Армия Европы 2-й половины XIX в., ее структура, состав и численность в разных странах в разные периоды.

Военный костюм Европы 2-й половины XIX в. и его изменения в разных странах в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

Тема 22. Костюм России во 2-й половине XIX в. Военный и форменный костюм.

Введение в историю России 2-й половины XIX в.

Мужской костюм России 2-й половины XIX в. и его изменения в разные периоды.

Форменный костюм (чиновников) России 2-й половины XIX в. и его изменения в разные периоды.

Введение в военное дело России 2-й половины XIX в.

Армия России 2-й половины XIX в., ее структура, состав и численность в разные периоды.

Военный костюм России 2-й половины XIX в. и его изменения в разные периоды.

История развития защитного снаряжения и вооружения.

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
	лекции	практические	лабораторные	Индивидуальные	(описание)

Раздел I						
Тема 1	Костюм Древнего Египта. Военный костюм.	2				лекция визуализация
Тема 2	Костюм Ассиро-Вавилонии. Военный костюм.	2				лекция визуализация
Тема 3	Костюм Персии. Военный костюм.	2				лекция визуализация
Тема 4	Костюм Древней Греции. Военный костюм.	4				лекция визуализация
Тема 5	Костюм Македонии. Военный костюм.	2				лекция визуализация
Тема 6	Костюм древнего Рима. Военный костюм.	4				лекция визуализация
Тема 7	Костюм периода упадка Римской Империи. Военный костюм	2				лекция визуализация
Раздел II						
Тема 8	Костюм Византии. Военный костюм.	2				лекция визуализация
Тема 9	Костюм Древней Руси домонгольского периода. Военный костюм.	2				лекция визуализация
Тема 10	Костюм Европы периода Средневековья. Военный костюм.	2				лекция визуализация

Тема 11	Костюм Европы периода Готики. Военный костюм.	2				лекция визуализация
Тема 12	Костюм Европы периода Возрождения. Военный костюм.	2				лекция визуализация
Раздел III						
Тема 13	Костюм Руси XIV-XVII вв. Военный костюм.	4				лекция визуализация
Тема 14	Костюм Европы XVII в. Военный костюм.	4				лекция визуализация
Раздел IV						
Тема 15	Костюм Европы в 1-й половине XVIII в. Военный					лекция визуализация
Тема 16	Костюм России в 1-й половине XVIII в. Военный и	4				лекция визуализация
Тема 17	Костюм Европы во 2-й половине XVIII в. Военный	4				лекция визуализация
Тема 18	Костюм России во 2-й половине XVIII в. Военный и форменный костюм.	4				лекция визуализация
Раздел V						
Тема 19	Тема 19. Костюм Европы в 1-й половине XIX в. Военный костюм.	4				лекция визуализация
Тема 20	Тема 20. Костюм России в 1-й половине XIX в. Военный и форменный костюм.	4				лекция визуализация

Тема 21	Тема 21. Костюм Европы во 2-й половине XIX в. Военный костюм.	4				лекция визуализация
Тема 22	Тема 22. Костюм России во 2-й половине XIX в. Военный и форменный костюм.	4				лекция визуализация
	Итого	68				100% занятий в интерактивной форме

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

3.1 Список литературы

3.1.1. 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)

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>

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»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-К/22-18-У <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
2. ЭБС «Лань»-контракт № 80-17-У от 23.05.2017 <https://e.lanbook.com/>
3. ЭБС «Юрайт»-контракт №68-17-У от 23.05.2017 <https://biblio-online.ru/>

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных занятий данного курса необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

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. Видеопроекция
8. ИЗО кабинет
11. Библиотека

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ История форменного костюма**

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-9.2; ПСК-9.8	
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"> - лекционные занятия, направленные на формирование знаний об истории форменного костюма разных эпох и стран как научной системы . - обсуждения по темам истории форменного костюма различных эпох и стран как системы научных знаний - выполнение творческих заданий: классификация форменного костюма разных эпох и стран, 	ПК-3, ПК-17
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению теоретических вопросов истории форменного костюма разных эпох и стран как системы научных знаний - разработка теоретической понимания классификации форменного костюма по странам и эпохам как системы научных знаний - выполнение творческих заданий: классификация форменного костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам 	ПК-3, ПК-4, ПК-17
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации в теоретических вопросов истории форменного костюма разных эпох и стран как системы научных знаний; - проверка практических навыков использования знаний в области истории форменного костюма в выполнении творческих заданий по темам; - оценка эффективности участия в выполнении творческих заданий по темам: классификация 	ПК-3, ПК-4, ПК-17; ПСК-9.8

	форменного костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - активное участие в обсуждении теоретических вопросов истории форменного костюма разных эпох и стран как системы научных знаний - наличие выполненных творческих заданий: классификация форменного костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение творческих заданий: классификация форменного костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам. - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу в аспектах истории форменного костюма разных эпох и стран. - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности выполнения творческих заданий - степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов истории форменного костюма разных эпох и стран, - успешное выполнение творческих заданий: классификация форменного костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам.
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 - активное участие в обсуждении теоретических вопросов истории форменного костюма разных эпох и стран как системы научных знаний - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка теоретических вопросов истории форменного костюма разных эпох и стран 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 историю форменного костюма разных эпох и стран

	<p>Этап 3: Проверка усвоения материала</p>	<p>- творческие задания решены с использованием необходимых методов</p> <p>- представленные задания 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 истории форменного костюма разных эпох и стран.</p> <p>- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-Зачет с оценкой</p>
--	---	--

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-9.2	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
2	ПСК-9.8	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 «История форменного костюма» 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: классификация форменного костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: классификация форменного костюма разных эпох и стран, выполнение зарисовок по темам.

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 по костюму.

Зачет с оценкой

Проходит в форме собеседования по темам дисциплины с показом всех творческих заданий, выполненных за два семестра.

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 *«История форменного костюма»* 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 отсутствию на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении 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 (Зачета 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.

- 1.6.2** - Выполнение упражнений по классификации форменного костюмов по эпохам и странам
- Выполнение зарисовок по деталям форменного костюма различных эпох и стран;

1.6.3 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Военный костюм древности

Тема 2. Форменный костюм от Средневековья до Возрождения

Тема 3. Форменный костюм 17 век.

Тема 4. Форменный костюм 18 век

Тема 5. Форменный костюм 19 век

1.6.4 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Устный зачет по следующему примерному перечню вопросов:

Вопрос 1 Костюм Древнего Египта. Военный костюм.

Вопрос 2 Костюм Ассиро-Вавилонии. Военный костюм.

Вопрос 3 Костюм Персии. Военный костюм.

Вопрос 4 Костюм Древней Греции. Военный костюм.

Вопрос 5 Костюм Македонии. Военный костюм.

Вопрос 6 Костюм древнего Рима. Военный костюм.

Вопрос 8 Костюм Византии. Военный костюм.

Вопрос 9 Костюм Древней Руси домонгольского периода. Военный костюм.

Вопрос 10 Костюм Европы периода Средневековья. Военный костюм.

Вопрос 11 Костюм Европы периода Готики. Военный костюм.

Вопрос 13 Костюм Руси XIV-XVII вв. Военный костюм.

Вопрос 15 Костюм Европы в 1-й половине XVIII в. Военный костюм.

Вопрос 16 Костюм России в 1-й половине XVIII в. Военный и форменный костюм.

Вопрос 17 Костюм Европы во 2-й половине XVIII в. Военный костюм.

Вопрос 19 Костюм Европы в 1-й половине XIX в. Военный костюм.

Вопрос 20 Костюм России в 1-й половине XIX в. Военный и форменный костюм.

Вопрос 21 Костюм Европы во 2-й половине XIX в. Военный костюм.

Вопрос 22 Костюм России во 2-й половине XIX в. Военный и форменный костюм.

2. Тема выполнения практического задания выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается преподавателем и руководителем курс.
3. Объем задания включает в себя:
 - Выполнения работы по классификации форменного костюма
 - Выполнение зарисовок деталей форменного костюма по темам.

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 54.05.02 Живопись

Специализация программы специалитета: Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета),

Специализация № 9 «Художник кино и телевидения по костюму»

С учетом рекомендаций ОПОП.

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 – Художник кино и телевидения по костюму), 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-9.5);

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 (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 с оценкой	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. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
3. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.
4. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
5. Воденко М. Немой этюд: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.
2. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. – М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
3. Бергман И. Жестокий мир кино (Латерна магика). – М.: Вагриус, 2005.
4. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – М.: Советский писатель, 1964.
5. Воденко М. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. – М.: ВГИК, 1984.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. – М.: ВГИК, 1963.
8. Ингмар Бергман. – М.: Искусство, 1969.
9. Левин Е. Компоненты композиции сценария. – М.: ВГИК, 1989.
10. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
11. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
12. Мастерство кинодраматурга: Сборник. – М.: ВГИК, 1979.
13. Михальченко С. Азбука киносценария. – М.: ВГИК, 2003.
14. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. – М.: ВГИК, 2006.
15. Михальченко С. Экранизация рассказа. – М.: ВГИК, 2004.
16. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. – М.: ВГИК, 2001.

17. На уроках сценарного мастерства: Сборник сценариев. Т.І. – М.: ВГИК, 2013.
18. Нехорошев Л.Н. Драматургия эпизода. – М.: ВГИК, 2001.
19. Нехорошев Л.Н. Принципы анализа драматургии фильма. – М.: ВГИК, 2005.
20. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. – М.: Искусство, 1971.
21. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки./ Сост., науч. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2009.
22. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
23. Рэнд А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.
24. Скип Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
25. Скотт С. Восемь комедийных характеров. – М., 2015.
26. Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. – М., 2017.
27. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фавуле в кино», «Об основах кино».– М.: Наука, 1977.
28. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. – М.: ВГИК, 1989.
29. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
30. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. – М.: ВГИК, 1981.
31. Фрейлих С. Драматургия экрана. – М., 1961.
32. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
33. Черных В. О сценариях и сценаристах.// «Киносценарии», 1990, № 6.
34. Шкловский В. За 60 лет. – М.: Искусство, 1985.
35. Эйзенштейн С. О композиции короткометражного сценария// «Вопросы кинодраматургии». Вып.6. – М.: Искусство, 1974.
36. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9
37. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
38. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

в) Фильмография

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

«Огни большого города» (реж. Ч. Чаплин), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Осенний марафон» (реж. Г. Данелия).

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

«Иван Грозный» (реж. С.Эйзенштейн, 1 и 2 серии).

Тема 3. Движущееся изображение

«Летят журавли» (реж. М. Калатозов), «Страсти Жанны д'Арк» (реж. К.-Т. Дрейер), «Затмение» (реж. М. Антониони), «Жить своей жизнью» (реж. Ж.-Л. Годар), «Пианино» (реж. Д. Кэмпбелл).

Тема 4. Звучащее изображение

«Молчание» (реж. И. Бергман), «Андрей Рублев» (реж. А. Тарковский, 1 и 2 серии), «Июльский дождь» (реж. М. Хуциев), «Долгие проводы» (реж. К. Муратова), «Дорога» (реж. Ф. Феллини), «Солярис» (реж. А. Тарковский), «Сталкер» (реж. А. Тарковский), «Три цвета: Синий, Белый, Красный» (реж. К. Кесьлевский).

Тема 6. Композиция фильма

«На последнем дыхании» (реж. Ж.-Л. Годар), «Ночи Кабирии» (реж. Ф. Феллини), «Дьявол и десять заповедей» (реж. Ж. Дювивье), «Полет над гнездом кукушки» (реж. М. Формана), «Три тополя на Плющихе» (реж. Т. Лиознова), «Рим, 11 часов» (реж. Дж. де Сантис), «Психо» (реж. А. Хичкок), «Сны» (реж. А. Курасава), «12 разгневанных мужчин» (реж. С. Люметт), «Матч-пойнт» (реж. В. Ален).

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), «Гольф 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](http://www.ibooks.ru), ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань».
- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>
- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
- <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

9. Перечень информационных технологий, используемых

**при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем**

Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic

**10. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине**

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видеодвойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы кафедры драматургии кино, архив киносценариев при лаборатории ВГИК, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека и фильмотека ВГИКа.

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ПСК- 9.5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<p><i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	ПСК- 9.5
	<p><i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов 	ПСК- 9.5
	<p><i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении обсуждений – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о процессе создания киносценария, стадиях его производственной разработки; – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении основных методов и принципов работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм 	ПСК- 9.5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p><i>Этап 1. Формирование базы знаний</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (критических статей, рецензий) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем 	
	<p><i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему 	

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в обсуждении теоретических вопросов кинодраматургии и мастерства кинодраматурга – степень правильности выполненных творческих заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия – степень готовности к участию в лекциях-обсуждениях
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации об особенностях работы кинодраматурга в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных форм современного аудиовизуального искусства, – обучающийся может самостоятельно анализировать драматургию игровых фильмов, иных форм современного аудиовизуального искусства,
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ драматургии кино и фактического материала <p>Зачет с оценкой</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- выполнение творческих заданий
- зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Обсуждение творческих работ обучающихся – сценарных упражнений (описание комнаты, создание диалога, разработка сюжетной схемы, написание

логлайна и т.д.), заявок, сценарных планов, сценариев, монтажных версий фильмов;

Обсуждение выполненных упражнений по написанию и редактированию закадрового текста, написанию аннотации, разработке титровой части фильма.

Выполнение творческих заданий

Результатом самостоятельной работы обучающегося является выполнение творческих заданий: анализа драматургии фильма; написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

Зачет с оценкой. Состоит из 2 частей:

- 1) ответа на вопрос по теории кинодраматургии
- 2) разбор драматургии полнометражного фильма (по выбору обучающегося) по его компонентам.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Основные компоненты драматургии фильма. Система их взаимосвязи.
2. Изобразительное решение фильма. Его связь с драматургической концепцией фильма.
3. Деталь и ее функции в драматургии фильма.
4. Слово в кино (немом и звуковом). Виды и формы его использования.
5. Диалог и монолог. Специфика их применения в кинематографе.
6. Ремарка сценария. Ее виды.
7. Композиция, ее роль в драматургии фильма. Виды композиций.
8. Структурная композиция сценария и фильма, ее элементы. Виды сцен.
9. Сюжетная композиция сценария и фильма, её элементы.
10. Американская теория сюжетной композиции.
11. Сюжетно-линейная композиция.
12. Понятие архитектоники сценария и фильма.
13. Сюжет как один из основных компонентов драматургии фильма. Определение сюжета и фабулы.
14. Элементы сюжета. Действие, мотивировка, перипетия – их виды.
15. Драматургический конфликт, его виды в кино.
16. Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.
17. Образ, характер, личность человека в сценарии и в фильме.
18. Виды сюжета. Соотношение «автор и материал фильма».
19. Драматический вид сюжета в кино, его признаки.
20. Эпический вид сюжета в кино, его признаки.
21. Повествовательный вид сюжета в кино, его признаки.
22. Лирический вид сюжета в кино, его признаки.
23. Синтетический вид сюжета в кино. Авторский фильм.
24. Образ пространства и времени в фильме.
25. Жанры и стили в кино.
26. Проблемы экранизации классических литературных произведений. Виды экранизаций.
27. Тема и идея кинопроизведения. Понятия «логлайн» и «посыл».

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

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

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

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

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы, зачета с оценкой

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

Оценка *«отлично»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, качественно и в срок выполняет творческие задания.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности. В срок выполняет творческие задания.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. Творческие задания выполняет небрежно, с опозданием.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. Творческие задания выполняет на низком уровне, с опозданием или не выполняет.

**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

«Мастерство художника кино и телевидения по костюму»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: профессор Ананьева М.Б., доцент Лукьянова Е.Н.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись,

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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.

Раздел 1. Организационно-методический раздел.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	8
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	8
Раздел 2. Структура и содержание дисциплины.....	11
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	11
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	14
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	14
2.2.2 Содержание дисциплины.....	20
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	53
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	55
3.1 Список литературы.....	55
3.1.1.Основная литература.....	55
3.1.2 Дополнительная литература.....	55
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	58
3.3 Фильмография.....	58
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.....	64
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	65

Раздел 1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 9 января 2017 г. №10

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:

- Воспитывать в студенте умение видеть и понимать явление жизни с позиций гуманизма и высокой духовности;
- Уметь анализировать и сопоставлять разнообразные события и явления в общественной и культурной жизни;

- Знать и разбираться в тенденциях и проблемах современного кинематографа;
- Научить читать и работать над драматургическим материалом (сценарий, пьеса);
- Осваивать производственную технологию в разработке и постройке декораций в полном объеме (экспликацию, эскизы, макеты, чертежи, игровые фоны и т.п.);
- Прививать навыки глубокого изучения изобразительного и других материалов, необходимых для полноценного решения образных задач постановки фильма;
- Развивать в студенте творческую инициативу, нестандартно мыслить, уметь сочинять и образно излагать средствами своего искусства, существо драматургии и игрового пространства;
- Уметь пользоваться современными коммуникационными средствами при разработке кино-декорации, архитектурных элементов игрового реквизита и техники;
- Уметь работать при сборе необходимого из иконографического материала в библиотеках, музеях, фото-кинохранилищных архивах;
- Различать стилистические и жанровые особенности в изобразительном искусстве, литературе, кинематографе;
- Знать основы психологии зрительного восприятия в кино и театре;
- Знать основы фильмопроизводства, его этапы и принципы.

Дисциплина «Мастерство художника кино и телевидения по костюму» делится на четыре основные части: лекции, практические занятия по композиции, теоретические просмотрные семинары по фильмам и практическая работа по реализации творческого замысла постановки в производственных условиях.

Данный теоретический и практический курс, преподается студентам, начиная с 1-го семестра и заканчивая дипломной работой. Теоретическая часть

курса рассчитана на изучение в рамках общей учебной программы, в течение первого, второго и третьего курсов (шесть семестров).

Лекционная часть курса знакомит студентов с особенностями искусства художественного кинематографа, с историей возникновения и развития изобразительно-декорационного искусства, с историей развития отечественного кино от истоков до нашего времени. Она вскрывает специфику творческого и технологического процесса создания изобразительного строя фильма, знакомит с различными специальностями в коллективе постановщиков, участвующих в создании фильма на различных этапах фильмопроизводства.

Практическая часть курса включает в себя занятия по специальной композиции. Она предусматривает воспитание в студенте творчески мыслящего, активного художника, умеющего самостоятельно анализировать и истолковывать литературные первоисточники, определять задачу изобразительного замысла фильма и решать ее средствами своего искусства в зависимости от жанра и характера драматургии в изобразительной экспликации, эскизах натуральных или павильонных декораций, в технологической разработке и подготовительных чертежах.

Процесс обучения в мастерских проводится согласно положению о подготовке специалистов в условиях работы вуза-студии, где академическое обучение тесным образом переплетается с творческой практикой, отражающей особенности работы на современных кино- и телестудиях.

Работа в учебных павильонах проводится совместно со студентами других творческих факультетов, в том числе по программе координации - по скользящему графику. В том случае, если программа координации будет принята для всех факультетов ВГИК, то в соответствии с этой программой предусматривается совместная со студентами смежных творческих факультетов работа по созданию постановочного проекта, учебных, курсовых и дипломных фильмов и участие в практической реализации этих проектов.

Помимо специальных дисциплин все студенты художественного факультета на протяжении пяти лет занимаются живописью и рисунком по отдельно разработанным программам, а также изучают историю отечественного и зарубежного изобразительного искусства, литературу и целый ряд других общеобразовательных дисциплин.

Учебный процесс по курсу «Мастерство художника кино и телевидения по костюму» заканчивается работой над дипломом, которая включает в себя выбор темы и обоснование ее с последующим утверждением кафедрой и ректоратом, преддипломную творческую практику в целях изучения необходимого материала, непосредственное выполнение диплома и его защиту.

Учитывая специфику вуза и серьезный профессиональный подход к освоению образовательной программы, к абитуриенту предъявляются определенные требования первоначального уровня подготовки. Это отражено в программе творческих вступительных экзаменов по композиции, рисунку, живописи и собеседованию.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись»

Дисциплина «Мастерство (композиция) художника кино и телевидения по костюму» относится к базовой части **Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины специализации.**

Мастерство художника кино и телевидения по костюму является основной профилирующей дисциплиной, которая готовит студентов художественного факультета к самостоятельной творческой работе в художественной кинематографии и на телевидении с первого по десятый семестры включительно.

В ее основу положены принципы воспитания художника-постановщика фильма, разработанные корифеями отечественной кинематографии, с учетом традиции и опыта русской изобразительной школы.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации «Художник кино и телевидения по костюму» в процессе освоения дисциплины должен обладать следующими компетенциями:

ОК-7 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-2 способностью 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 применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

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

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

ПК-1 способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания

ПК-7 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-13** способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии
- ПК-15** способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности
- ПК-16** способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы
- ПК-24** способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства
- ПСК-9.2** способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника по костюму в кино и на телевидении
- ПСК-9.5** способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства
- ПСК-9.13** способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные дисциплины (модули), методы и технологии работы художника по костюму в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
- ПСК-9.14** способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам в области художественного творчества, в кино и на телевидении, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики
- ПСК-9.15** способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) методики профессионального обучения и воспитания художника по костюму

ПСК-9.16 способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании в области кино и телевидения, умением на практике показать и исправить их ошибки

ПСК-9.17 способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежных дисциплин (модулей) в области обучения художников по костюму, нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся творческое отношение к процессу обучения

ПСК-9.20 способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства и расширения знаний в сфере искусства кино и телевидения

ПСК-9.22 способностью давать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности в области искусства кино и телевидения, проводить художественно-эстетический анализ и оценку художественных произведений в области кино и телевидения

ПСК-9.23 способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения достижений через проведение международных фестивалей, симпозиумов, бьеннале и конференции

ПСК-9.24 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

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	38 зач.ед. 1368 часов											
Вид учебной работы	Количество работ											
	Всего по плану	В том числе по семестрам										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	859	90	80	90	80	90	80	85	80	90	80	17
лекции	338	36	32	36	32							
Индивидуальные занятия	186	18	16	18	16	18	16	17	16	18	16	17
Практические и семинарные занятия	338	36	32	36	32	72	64	68	64	72	64	
Самостоятельная работа	317	18	37	54	37	18	37	23	1	27	37	28
Теоретический блок:												
Работа с информационными источниками												
Практический блок:	317	18	37	54	37	18	37	23	1	27	37	28
Контрольная работа												
Курсовая												

работа												
Создание проект, эссе, реферата и др.												
Практический блок:												
Форма итогового контроля	207	Зач. с оц.	Экз. 27	Зач. с оц.	Экз. 27	Зач. с оц.	Экз. 27	Зач. с оц.	Экз. 27.	Экз. 27	Экз. 27	Экз. 27
Всего	1368	108	144	144	144	108	144	108	108	144	144	72

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
			лекции	практические занятия	Лаборат. занятия	индивидуальные	
1	Раздел I. Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Поиск образов главных действующих лиц <u>современного</u> рассказа и решение композиции их костюмов.»	54	18	18		9	9
1	Раздел II. Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Решение образов главных действующих лиц и композиции их костюмов по <u>небольшому историческому произведению</u> ».	54	18	18		9	9
2	Раздел III. Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Решение образов главных действующих лиц и композиции их костюмов, решение основных сцен последовательно развивающегося во времени действия в цвете по <u>небольшому</u>	117	32	32		16	37

	произведению».						
3	Раздел IV. Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Выполнение постановочного замысла основных сцен произведения: решение образов героев, композиции их костюмов, цветовых отношений героя и фона в интерьере и на натуре»	144	36	36		18	54
4	Раздел V Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Выполнение постановочного замысла выбранного произведения; решение образов героев, композиции их костюмов, цветовых отношений героев, массовки и фона в интерьере и на натуре»	117	32	32		16	37
5	Раздел VI Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Выполнение постановочного замысла выбранного произведения, раскрытие его драматургии средствами арсенала художника фильма по костюмам, разработка характеров героев в их драматургическом развитии»	108	36	36		18	18
6	Раздел VII Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Выполнение постановочного замысла выбранного произведения, раскрытие его драматургии и характеров героев в их развитии изобразительными средствами, имеющимися в распоряжении художника по костюмам».	117	32	32		16	37
7,8	Раздел VIII Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Малый диплом»	189	66	66		33	24
9	Раздел IX Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Решение костюмов. Тема историческая. Выбор темы осуществляется студентом.	117	36	36		18	27
10	Раздел X Поиск темы и сбор информации для будущей научно-исследовательской работы (по теме будущей ВКР)	117	32	32		16	37
11	Раздел XI Подготовка к выходу на	44				17	27

	преддипломную практику для самостоятельного выполнения ВКР,						
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	1179	338	338		186	317

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции Сем.	Инд.	Практ. Лабор.	Самостоят. работа	Всего часов по теме
Тема 1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств.	6	3	6	3	18
Тема 2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство художественного кинематографа и особенности процесса, в котором оно создается.	6	3	6	3	18
Тема 3. Роль классиков отечественного кино и их достижения в формировании отечественного киноязыка	6	3	6	3	18
Тема 4. Художник кино по костюмам - история возникновения профессии.	6	3	6	3	18
Тема 5. История создания художественного факультета ВГИК и отделения художник по костюмам.	6	3	6	3	18
Тема 6. Творчество Л.Ю.Нови	6	3	6	3	18
Форма контроля:	Зачет с оценкой				
Итого за 1 семестр	36	18	36	18	54
Тема 7. Творчество О.С.Кручининой.	6	3	6	7	22

Тема 8. Художник кино по костюмам и его место в коллективе съемочной группы.	10	5	10	10	35
Тема 9. Изобразительные средства, помогающие художнику по костюмам решать драматургические задачи.	8	4	8	10	30
Тема 10. Поиск образов героев, раскрытие их характеров, их взаимоотношения между собой и с окружением изобразительными средствами.	8	4	8	10	30
Форма контроля:	Экзамен (27)				
Итого за 2 семестр	32	16	32	37	144
Тема 11. Создание ансамбля костюмов в серии эскизов- средство общения творческой группы и формирования единого видения.	6	3	6	9	24
Тема 12. Отличительная черта кинематографа-синтез искусств.	10	5	10	9	34
Тема 13. Особенности работы художника по костюмам над стилевым и образным решением фильма с режиссером- постановщиком.	6	3	6	9	24
Тема 14. Значение искусства кинооператора в формировании экранного результата и особенности совместной работы с художником по костюмам.	6	3	6	9	24
Тема 15. Отличительные особенности телеэкрана в сравнении с киноэкраном.	2	1	2	9	14
Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период.	6	3	6	9	24
Форма контроля:	Зачет с оценкой				
Итого за 3 семестр	36	18	36	54	

Тема 17. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период.	6	3	6	4	19
Тема 18. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.	6	3	6	6	21
Тема 19. Связь костюма с характером среды и места действия.	8	4	8	4	24
Тема 20. Связь костюма с физическими данными актера и решение образа экранного героя средствами костюма.	8	4	8	10	30
Тема 21. Костюм героя как характеристика эпохи.	4	2	4	4	14
Форма контроля:	Экзамен (27)				
Итого за 4 семестр	32	16	32	28	144
Тема 22. Костюм героя, как выражение его социальной принадлежности.	8	4	8	4	24
Тема 23. Отличие театрального костюма от костюма в кино.	6	3	6	6	21
Тема 24. Достоверность и условность художественного решения в творчестве художников.	6	3	6	2	17
Тема 25. Единство общего и крупного планов в кинематографе.	6	3	6	2	17
Тема 26. Выразительная деталь костюма как средство драматургического, эмоционального воздействия на зрителя.	6	3	6	2	17
Тема 27. Цветовой акцент в костюме-осмысленно поставленная точка!	4	2	4	2	12
Форма контроля:	Зачет с оценкой				
Итого за 5 семестр	36	18	36	18	108
Тема 28. Военный костюм и форменная одежда в кино.	6	3	6	6	21

Тема 29. Документальная точность и образный подход в решении костюма в исторических кинолентах.	8	4	8	6	26
Тема 30. Последовательность работы художника по костюмам . 1. Эмоциональное восприятие литературного сценария.	6	3	6	6	21
Тема 31. Анализ литературного сценария. Составление «простыни».	6	3	6	6	21
Тема 32. Исследование характеров героев. Составление списков костюмов для каждого героя фильма.	6	3	6	6	31
Форма контроля:	Экзамен (27)				
Итого за 6 семестр	32	16	32	30	144
Тема 33. Экспликация -первоначальный цветовой замысел изобразительного строя всего комплекса костюмов фильма.	6	3	6	4	19
Тема 34. Уточнение задач в ходе совместной работы с режиссером, оператором и художником кино.	6	3	6	4	19
Тема 35. Уточнение подлинных материалов эпохи, быта, внешнего облика прообразов действующих лиц.	6	3	6	4	19
Тема 36. Создание эскизов образов главных действующих лиц фильма.	6	3	6	4	19
Тема 37. Поиск единого колористического решения для участников групповых и массовых сцен.	6	3	6	4	19
Тема 38. Обсуждение эскизов в постановочном коллективе и утверждение эскизов режиссером.	4	2	4	3	13
Форма контроля:	Зачет с оценкой				
Итого за 7 семестр	34	17	34	23	108
Тема 39. Эскиз и его производственная реализация.	8	4	8	2	22
Тема 40. Разработка технических рисунков костюма и деталей одежды: обуви, головных уборов, личного реквизита.	6	3	6		15

Тема 41. Определение костюмов I, II и III планов.	6	3	6		15
Тема 42. Составление сметы экономических затрат на реализацию замысла.	6	3	6		15
Тема 43. Заказы на изготовление костюмов, определение времени выполнения.	6	3	6		15
Форма контроля:	Экзамен (27)				
Итого за 8 семестр	32	16	32	2	144
Тема 44. Изготовление образцов типовых костюмов для массовых сцен.	6	3	6	3	18
Тема 45. Работа художника по костюмам во время проведения кино и фотопроб.	6	3	6	5	20
Тема 46. Закупка необходимых материалов: ткань, кожа и т.д.	6	3	6	5	20
Тема 47. Работа с материалами для достижения нужной фактуры. При необходимости выбеливание, крашение, фактуренье.	6	3	6	4	19
Тема 48. Работа с закройщиком во время примерки.	6	3	6	5	20
Тема 49. Разработка, уточнение отделок костюма после первой примерки.	6	3	6	5	20
Форма контроля:	Экзамен (27)				
Итого за 9 семестр	36	18	36	27	144
Тема 50. Художественные возможности материалов.	6	3	6	7	22
Тема 51. Работа по обживанию костюма, подготовка его к съемке.	8	4	8	7	37
Тема 52. Работа художника по костюмам с ассистентом и костюмером. Этика поведения в киногруппе.	6	3	6	8	23
Тема 53. Необходимость записи состояния костюма по сценам.	6	3	6	7	22

Тема 54. Творческая работа в костюмерных складах по подбору костюмов для массовых сцен.	6	3	6	8	23
Форма контроля:	Экзамен (27)				
Итого за А семестр	32	16	32	37	144
Тема 55. Творческая работа и подготовка материалов для выхода на преддипломную практику для выполнения ВКР		17		28	45
Форма контроля:	Экзамен (27)				
Итого за 6 семестр		17		28	72
VII, VIII, IX, X, XI курсы	338	124	338	36	498
Формы контроля за VII, VIII, IX, X, XI курсы:	4 Зачет с оценкой 6 Экзамен (207)				
ИТОГО:	338	182	338	303	1368

2.2.2 Содержание дисциплины

Теоретический блок

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

Драматическая литература, станковая картина (живописная или графическая) светопись, актерская игра и монтаж, трехмерность экранного пространства и звука. Режиссерская организация во времени. Технологии и творчество.

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

Кино как средство массового общения. Масштабность и камерность.

Документализм, историзм и вымысел.

Тема 3. Роль классиков отечественного кино и их достижения в формировании отечественного киноязыка.

Рождение отечественного кинематографа. Эйзенштейн. Новый киноязык. Довженко – поэзия кадра. Ветров – художественность документа. Бондарчук. Тарковский.

Тема 4. Художник кино по костюмам – история возникновения профессии.

Кино начала века. Ламанова. Экстер. Театр. Художники. Предвоенный период- приход в кино художников смежных профессий. Появление во ВГИКе художественного факультета. Послевоенное время – специалисты 70-е годы – появление профессии мастерской по костюму.

Тема 5. История создания художественного факультета ВГИК и отделения художник по костюмам.

Бурное развитие кинематографа и возникновение потребности в специалистах связанных с кинопроизводством. Создание отделения художник - постановщик. Расширение и усложнение задач подготовки мастеров кино и отделение художника оп костюмам в отдельную профессию.

Тема 6. Творчество Л.Ю.Нови.

Основные работы. Формирование индивидуального стиля художественного подхода к решению образных задач. Исторические экранизации: «Тиль Уленшпигель», «Андрей Рублев», «Борис Годунов». Погружение в эпоху.

Тема 7. Творчество О.С.Кручининой.

Основные работы. У истоков создания мастерской. Стил ь и почерк. Сказки Роу, Птушко. Яркий, сочный, поэтичный язык. Импровизация с

древнерусскими мотивами. Тонкая интеллигентность в решении современных тем.

Тема 8. Художник кино по костюмам и его место в коллективе съемочной группы.

Творческие, но не прикладные задачи решения героев и ансамбля костюмов в кино художником по костюмам. Организация цветового замысла в соответствии с развитием сюжета. Воплощение стилистических задач режиссера, операторских свето- и тоновых замыслов, общего художественного решения с художником-постановщиком. Тесный контакт с исполнителями-актерами.

Тема 9. Изобразительные средства, помогающие художнику по костюмам решать драматургические задачи.

Цвет, фактура тканей, особенности силуэта той или иной эпохи, обжитость и обношенность костюмов, выразительность и подбор аксессуаров.

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

Костюм героев – не просто одежда, а художественно организованный замысел образов. Значение жизненных наблюдений, значение психологии, собственный артистизм, знакомство с тонкостями эпох и стилей, свободное владение цветовыми нюансами, фактурами, умение работать с силуэтом и деталью- все это является творческой палитрой художника по костюмам.

Тема 11. Создание ансамбля костюмов в серии эскизов. Средство общения творческой группы и формирования единого видения.

Тема 12. Отличительная черта кинематографа – синтез искусств.

Кинопроизведение складывается из композиции кадра и общего цветового решения, движения света, монтажа кадров, музыки и звукового оформления, игры актеров.

Тема 13. Особенности работы художника по костюмам над стилевым и образным решением фильма с режиссером- постановщиком.

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

Зрительный и пластический образы – значительная заслуга кинооператора. Значение совместной работы художника по костюмам и оператора фильма в вопросах: цвет и его трансформации, плотности изображения и звучания акцентов, соотношение масс и персонажей, работа целого и деталей (в общем, среднем и крупном планах). Пластика костюмов в связи со стилевым решением изображения.

Тема 15. Отличительные особенности телеэкрана в сравнении с киноэкраном.

Киноэкран обладает большей силой воздействия. Это сосредоточенность восприятия, большой экран, возможность рассмотреть детали, стерео и долби звук, отсутствие рекламы, цельность сюжета. Особенности телеэкрана - камерность изображения, сериальный характер сюжетов, более развлекательный и прикладной характер телепродукции.

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

Совместная работа членов творческой группы. Читка сценария; определение жанра, стиля, художественного решения; изучение документального

материала, определение спорных позиций; проработка персонажей; составление таблицы занятости героев по сценам и объектам; уточнение количества комплектов, количество второстепенных персонажей, количества массовки; составление лимита затрат постановочных средств, сведение сметы; создание эскизов героев, второго плана, массовки и создание экспликации; утверждение эскизов к производству и начало изготовления костюмов (закупка тканей, и размещение заказов); проведение фото- и кинопроб, утверждение комплектов костюмов героев и подготовка к началу съемочного периода.

Тема 17. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период.

Осуществление стилевого художественного решения кинокартины, утвержденного в подготовительный период. Работа на съемочной площадке над композицией кадра, над гармоничным соединением героев и массовки с интерьерами и экстерьерами.

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

Проблемы взаимодействия и взаимообусловленности творчества мастеров различных профессий в процессе создания кинофильма.

Тема 19. Связь костюма с характером среды и места действия.

Тема 20. Связь костюма с физическими данными актера и решение образа экранного героя средствами костюма.

Тема 21. Костюм героя как характеристика эпохи.

Тема 22. Костюм героя, как выражение его социальной принадлежности.

Тема 23. Отличие театрального костюма от костюма в кино. Кинокостюм и театральный костюм – 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 (имитация кружева, трафарет и роспись вместо вышивки, бутафория в украшениях, использование более носких синтетических тканей в связи с продолжительностью демонстрации поставки). Свойства оптики и пленки, особенности формата экрана, диктующие более пристальное внимание к созданию костюма для кино, к работе с деталями.

Тема 24. Достоверность и условность художественного решения в творчестве художников.

Тема 25. Единство общего и крупного планов в кинематографе.

Тема 26. Выразительная деталь костюма как средство драматургического, эмоционального воздействия на зрителя.

Тема 27. Цветовой акцент в костюме – осмысленно поставленная точка.

Тема 28. Военный костюм и форменная одежда в кино.

Тема 29. Документальная точность и образный подход в решении костюма в исторических кинолентах

Тема 30. Последовательность работы художника по костюмам.
Эмоциональное восприятие литературного сценария.

Тема 31. Анализ литературного сценария. Составление «простыни».
Таблицы костюмов-персонажей по сценам, дням, объектам, переодеваниям, в том числе массовые.

Тема 32. Исследование характеров героев. Составление списков костюмов для каждого героя фильма.
Учёт особенностей характера героя, количество переодеваний по сюжету и дублей, связанных трюками.

Тема 33. Экспликация – первоначальный цветовой замысел изобразительного строя всего комплекса костюмов фильма.

Тема 34. Уточнение задач в ходе совместной работы с режиссером, оператором и художником кино

Тема 35. Уточнение подлинных материалов эпохи, быта, внешнего облика прообразов действующих лиц

Тема 36. Создание эскизов образов главных действующих лиц фильма.

Тема 37. Поиск единого колористического решения для участников групповых и массовых сцен.

Уточнение решения групповки и массовки вместе с главными героями.

Тема 38. Обсуждение эскизов в постановочном коллективе и утверждение эскизов режиссером.

Тема 39. Эскиз и его производственная реализация.

Тема 40. Разработка технических рисунков костюма и деталей одежды: обуви, головных уборов, личного реквизита.

Тема 41. Определение костюмов I, II и III планов. Учет пошива и подбора на складах студии.

Тема 42. Составление сметы экономических затрат на реализацию замысла.

Составление сметы экономических затрат – важнейшая часть планирования и осуществления творческого замысла кинокартины. Составление выписок по персонажам массовки, по рабочему сценарию. Утверждение количества комплектов костюмов в соответствии с сюжетом с режиссером. Разработка трюковых сцен совместно с постановщиком трюков и определение дублей костюмов и специальных приспособлений. Определение сложности костюмов в связи с затратностью их изготовления. Составление лимита (с учетом деталей, личного реквизита, обуви и аксессуаров). Составление схемы финансирования в различных периодах производства фильма.

Тема 43. Заказы на изготовление костюмов, определение времени выполнения.

Составление технических таблиц с рисунком, кроем, образцами тканей и отделок. Уточнение сроков выполнения с учетом необходимости примерок.

Тема 44. Изготовление образцов типовых костюмов для массовых сцен. Определение основных силуэтов, распределение образцов тканей.

Тема 45. Работа художника по костюмам во время проведения кино и фото-проб.

Фото – и кинопробы - возможность более глубокого уточнения и выверения замысла художника. Знакомство с актерами, определение диапазона роли, представление об актерском ансамбле. Уточнение замысла с режиссером и оператором, возможность пробы, силуэта, фактуры, определение степени стилизации деталей. Проба цвета в интерьере и на натуре, определение цветового строя с учетом дальнейшей цветокоррекции, уточнение технологических моментов в связи с возможным применением спецсъемок (использование компьютерной графики).

Тема 46. Закупка необходимых материалов: ткань, кожа и т.д. Работа по подбору ткани на оптовых и розничных базах, отбор сырья на фабриках, анализ предложений и цен.

Тема 47. Работа с материалами для достижения нужной фактуры. При необходимости выбеливание, крашение, фактуренье. Знание свойств материалов – важнейшая составляющая профессиональной готовности художника по костюму. Натуральные и искусственные ткани – их свойства на киноплёнке в связи с освещением (фактура ткани, свойства отражение, изменения цвета и тона). Использование новых нетканых нетрадиционных материалов. Использование нетрадиционных материалов для придания новой фактуры (клей, герметик, силикон, пенофлекс). Фактурение костюма как важнейшая часть создания правдивого образа. Способы старения и фактурения.

Тема 48. Работа с закройщиком во время примерки.

Уточнение силуэта костюма в связи с особенностями фигуры актера, уточнение объемов, цвета, фактуры.

Тема 49. Разработка, уточнение отделок костюма после первой примерки.

Тема 50. Художественные возможности материалов.

Ткани и материалы, их свойства и художественные возможности. Пластика ткани и создание силуэта и формы, влияние на характер роли. Жесткость, рыхлость, прозрачность, пластичность. Трансформация материалов с целью получения новой фактуры: многослойность, комбинирование, роспись, вышивка, изменение структуры, валяние, плавка, порезы и рваность. Изменение цвета с помощью освещения. Изменение формы с применением жестких и мягких конструкций. Использование этих возможностей в целях создания более яркого, полного и правдивого образа.

Тема 51. Работа по обживанию костюма, подготовка его к съемке.

Тема 52. Работа художника по костюмам с ассистентом и костюмером.

Этика поведения в киногруппе.

Работа в коллективе. Формирование группы художников по костюму.

Обязанности ассистента, костюмера. Самостоятельность и подчинение, соблюдение субординации. Поведение в нестандартных ситуациях.

Взаимовыручка и взаимоподдержка во имя достижения общей цели.

Тема 53. Необходимость записи состояния костюма по сценам.

Степень, исполненность, фактура. Изменения в комплектах, возникающие во время съемок и не запланированные заранее.

Тема 54. Творческая работа в костюмерных складах по подбору костюмов для массовых сцен.

Практический блок

Мелкогрупповое занятие проводимое, где численность группы не более 4-5 человек, по специальной композиции под руководством педагогов-мастеров, .

Занятия по специальной композиции воспитывают в студенте: умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, находить возможности ее воплощения в кинопроизведении; умение образно излагать средствами своего искусства существо драматургии в изобразительной экспликации, в эскизах образов героев и костюмов действующих лиц фильма на основе развития творческого воображения и развития навыков рисунка и живописи по памяти; умение мастерски воплотить найденное в эскизах решение в процессе подготовки к съемке и в период съемки.

Обучение специальной композиции художника кино и телевидения по костюму осуществляется путем учебной работы студентов над рядом последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания. От работы над решением отдельных образов героев и работы над отдельными фрагментами произведения до полного развернутого решения полнометражного сценария или крупного литературного произведения.

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

- 1.Выбор литературного первоисточника.
- 2.Анализ сущности драматургии первоисточника.

3. Определение задачи, стоящей перед художником кино и телевидения по костюму.

4. Создание эмоциональной цветовой экспликации костюмов.

5. Изучение материала и зарисовки в творческой папке-альбоме, пополняющейся в течение всего курса обучения.

6. Решение задачи в поисковых эскизах.

7. Образное решение композиционной задачи в эскизах костюмов действующих лиц фильма (персонажей, групповки, массовки).

8. Определение средств производственной реализации этого решения. Выбор материалов, описание работ, создание рисунков деталей одежды и личного реквизита, чертежей кроя.

По каждому заданию студент должен выполнить следующие работы:

1. Зарисовки по изучению материала размером 12 см x 16 см (примерно на полулисте писчей бумаги).

2. Эмоциональная цветовая экспликация размером 12 см x 16 см.

3. Поисковые эскизы размером 12 см x 18 см.

4. Эскизы образов героев размером 30 см x 45 см.

5. Описание работ для реализации художественного решения с указанием материала и цвета, с рисунками деталей костюма, с приложением чертежей кроя.

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

В период работы над заданием студенты посещают музеи, их запасники, выставки, показы моделей одежды, различные библиотеки, просматривают фильмы соответствующей тематики, постоянно работают над зарисовками различного типажа с натуры и по памяти.

Кроме основного задания по спецкомпозиции студенты два раза в семестр выполняют кратковременные контрольные задания в течение учебного

дня с целью развития навыков для работы по представлению, развития наблюдательности и фантазии, а также с целью подготовки к условиям работы в кинематографе.

Для развития у студентов способности к критике и самокритике в конце работы над каждым заданием устраиваются групповые просмотры работ и их обсуждение.

Для получения экранного результата особое внимание в учебном процессе должно быть обращено на условия совместной работы художника кино и телевидения по костюму с коллективом постановщиков фильма - драматургом, режиссером, оператором, художником кино и телевидения, актерами в поисках изобразительного замысла постановки, создания условий для решения образной задачи сцены.

Первый курс

Первый семестр (два задания в семестр)

1 задание

Поиск образов главных действующих лиц современного рассказа и решение композиции их костюмов.

Тема: заданная современная.

Жанр: рассказ.

Цель задания: научить студента читать и анализировать произведение, над которым он работает, воспитать умение образно мыслить и умение выразить драматургическую сущность произведения через образные характеристики действующих лиц. Научить студента пользоваться в работе наблюдениями из окружающей его жизни (наброски с натуры, рисование по памяти и по представлению).

Задание выполняется средствами черно-белой графики (тональное или линейное решение).

Материалы: карандаш, тушь, гуашь, акварель, смешанная техника, бумага.

Объем задания:

1. Выписки по произведению (анализ произведения и все возможные данные о характере действующих лиц).
2. наброски с натуры и рисунки по памяти (портрет и фигура, их изучение, а также изучение костюма и его деталей).
3. Поисковые эскизы образов героев - 15-20 шт.
4. Чистовые однофигурные эскизы - 5-6 листов.

II задание

Решение образов главных действующих лиц и композиции их костюмов по небольшому историческому произведению.

Тема: заданная историческая.

Жанр: рассказ, повесть.

Цель задания: продолжение работы над усвоением студентом умения читать произведение и анализировать его, первый опыт работы над исторической темой, первый навык изучения эпохи и сбора материала (изобразительного, исторического и пр.), необходимого для работы над данным произведением; умение разобраться в собранном материале - увидеть и использовать в работе образность костюма.

Первый навык изучения композиции и конструкции исторического костюма по чертежам (в книгах) и в подлинных образцах (в музеях).

Продолжение работы по изучению фигуры человека и костюма в набросках и рисунках по памяти, развитие фантазии и воображения студента.

Задание выполняется средствами черно-белой графики (тональное или линейное решение).

Материалы: карандаш, тушь, гуашь, акварель, смешанная техника, бумага.

Объем задания:

1. Выписки по произведению (анализ произведения и выписки по характерам действующих лиц).
2. Наброски с натуры и рисунки по памяти (портрет, фигура человека, костюм и его детали).
3. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания.
4. Поисковые эскизы образов героев - 15-20 шт.
5. Чистовые одно- двухфигурные эскизы - 5-6 листов.
6. Разработки кроев (таблицы, рисунки) - 1-2-х комплектов костюмов.

По окончании семестра в присутствии преподавателей двух кафедр (кафедры мастерства художника кино и телевидения и кафедры изобразительных искусств) проводится просмотр и оценка работ по композиции, рисунку и живописи и решается вопрос о профессиональной пригодности студента. В отдельных случаях испытательный срок может быть продлен до окончания второго полугодия. В дальнейшем, по окончании каждого семестра, просмотр и оценка работ по живописи, рисунку и композиции проводятся в присутствии преподавателей обеих кафедр факультета.

Второй семестр

III задание (рассчитано на весь семестр)

Решение образов главных действующих лиц и композиции их костюмов, решение основных сцен последовательно развивающегося во времени действия в цвете по небольшому произведению.

Тема задания: 20-30-е годы XX века (или другие годы по усмотрению педагога).

Жанр: рассказ, повесть.

Цель задания: работа студента с цветом. Цвет и его роль в раскрытии драматургии произведения, образа героя, композиции костюма.

Углубление навыка изучения эпохи и сбора материала для выполнения задания.

Продолжение работы с рисунками-набросками с натуры, по памяти и по представлению. Поиск прообразов героев в жизни.

Знакомство с составлением таблиц занятости героев и количеством переодеваний по всему произведению.

Первое знакомство с работой над макетом экспозиции своих эскизов.

Задание выполняется: первоначально средствами однотонной графики, окончательный вариант исполняется в цвете.

Материалы: карандаш, тушь, гуашь, акварель, темпера, смешанная техника, бумага.

Объем задания:

1. Выписки по произведению: (анализ произведения и характеров действующих лиц. Таблицы по занятости героев. Количество переодеваний героев).
2. Наброски с натуры и рисунки по памяти (портрет, фигура человека, костюм и его детали).
3. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания.
4. Поисковые эскизы образов героев и композиции их костюма. Первоначально средствами однотонной графики и затем повторение найденного в цвете. Размер 12см x 18см.
5. Выполнение макета экспозиции эскизов.
6. Чистовые работы - 5-6 листов - одно- двух- и трехфигурных композиций. Первоначально картоны в рисунке и окончательные листы в цвете.
7. Разработки: (таблицы с кроями, описанием материалов и технологией изготовления 2-4-х комплектов костюмов).

Второй курс

Третий семестр

4 задание (рассчитано на весь семестр).

Выполнение постановочного замысла основных сцен произведения: решение образов героев, композиции их костюмов, цветовых отношений героя и фона в интерьере и на натуре.

Тема: заданная - начало XX века (14-20 годы), связанная с первой мировой войной и гражданской войной в России, с Великой Отечественной войной (1941-1945гг)

Цель задания: образное решение в цвете главных сцен произведения с наиболее точным раскрытием их драматургии, первоначально эмоциональное с последующим уточнением в процессе работы. Решение таких задач, как цветовое отношение героя и фона, героев между собой, героя и массовки.

Подробное знакомство с военным костюмом данного времени, навыки и особенности работы над военным костюмом любой эпохи. Сбор материала с уделением особого внимания системе построения, закономерности и точности в военном костюме.

Продолжение работы, связанной с изучением фигуры человека, - наброски с натуры и по памяти.

Усложнение композиционных решений чистовых эскизов - многофигурная композиция, навыки компоновки на плоскости листа изображения разных масштабов.

Закрепление навыков работы над макетом экспозиции эскизов.

Задание выполняется в цвете. Композиция чистовых эскизов выполняется первоначально в рисунке (картон), а затем в цвете.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, смешанная техника, карандаш, бумага.

Объем задания:

1. Выписки по произведению (анализ произведения, характеры действующих лиц, таблицы по занятости героев с количеством и характером их переодеваний).
2. Наброски с натуры и рисунки по памяти (портер, фигура человека, костюм и его детали).
3. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания. Особое внимание на сбор материала по военному костюму.
4. Цветовое решение главных сцен в развитии драматургии произведения (эмоциональное и затем уточненное).
5. Поисковые эскизы образов героев и композиции их костюмов в рисунке и в цвете - 15-20 эскизов.
6. Выполнение макета экспозиции эскизов.
7. Чистовые эскизы 5-6 листов. Из них 1-2 многофигурные. Первоначально в рисунке (картон) и окончательно эскизы в цвете.
8. Технологические разработки: (таблицы с кроями и описанием материалов, необходимых для выполнения 4-х комплектов костюмов).

Четвертый семестр

V задание (рассчитано на весь семестр)

Выполнение постановочного замысла выбранного произведения; решение образов героев, композиции их костюмов, цветовых отношений героев, массовки и фона в интерьере и на натуре.

Тема заданная: русская классика.

Жанр: повесть, роман, пьеса.

Цель задания: образное решение в цвете всего ансамбля костюмов произведения с наиболее точным раскрытием драматургии этого произведения.

Выполнение экспликации - первоначально эмоциональной с последующим уточнением в процессе работы над заданием.

Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания.

Уделение особого внимания изучению кроя и технологии изготовления костюма, не только по книжным материалам, но желательно и на подлинных костюмах в запасниках музеев, составлению производственной разработки с полным описанием всех необходимых работ по изготовлению костюма и аксессуаров.

Продолжение упражнений рисования по памяти, по представлению и наброски с натуры.

Усложнение композиционных решений чистовых эскизов - многофигурные композиции. Особое внимание - на выполнение макета экспозиции эскизов.

Задание выполняется в цвете.

Первоначально находится композиция листов в рисунке (картон), затем эскизы выполняются в цвете.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, смешанная техника, карандаш, бумага.

Объем задания:

1. Выписки (анализ произведения, характеры действующих лиц, таблицы по занятости героев с количеством и характером их переодеваний).
2. Наброски с натуры и рисунки по памяти.
3. Экспликация. Цветовое развитие драматургии произведения.
4. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания. Особое внимание - на изучение кроя, тканей и технологии выполнения костюма, желательно по подлинным образцам.
5. Поисковые эскизы характера героев и композиции их костюмов в рисунке и цвете. 15-20 эскизов.
6. Выполнение макета экспозиции эскизов.

7. Чистовые работы 5-6 листов (из них 3-4 многофигурных). Выполнение картона и затем листов в цвете.

8. Подробные технологические разработки - монтировочные таблицы: крой, выкраски, описание материалов, особые замечания, необходимые для выполнения 4-х комплектов костюмов. Рисунки деталей костюма, вышивок, украшений, личного реквизита.

Третий курс

Пятый семестр

VI задание (рассчитано на весь семестр)

Выполнение постановочного замысла выбранного произведения, раскрытие его драматургии средствами арсенала художника фильма по костюмам, разработка характеров героев в их драматургическом развитии.

Тема: заданная - зарубежная классика.

Жанр: повесть, роман, поэма.

Цель задания: образное решение в цвете всего ансамбля костюмов с наиболее точным раскрытием драматургии произведения.

В связи с тем, что по заданию студент работает над зарубежной классикой, от него требуется тщательнейшее изучение истории культуры, искусства, материальной культуры, костюма и национальных особенностей данного народа. И в своих работах (эскизах) студенту необходимо отразить национальный характер данного произведения.

Выполнение подробной цветовой экспликации по всему произведению.

Разработка в поисковых эскизах образов и характеров героев в их драматургическом развитии.

Уделение особого внимания выполнению макета экспозиции эскизов.

Решение в основном сложных многофигурных композиций в чистовых эскизах и освоение живописных и графических материалов для их выполнения.

Задание выполняется в цвете.

Для чистовых эскизов первоначально решается композиция листа в рисунке (картон), а уже затем выполняется эскиз в цвете.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, смешанная техника, карандаш, бумага.

Объем задания:

1. Анализ произведения (выписки по действующим лицам - их характеристики, таблица занятости героев с количеством и характером их переодеваний).
2. Наброски с натуры и рисунки по памяти (портрет, фигура человека, костюм и его детали).
3. Экспликация. Цветовое развитие драматургии произведения.
4. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала. Особое внимание - на изучение национальных особенностей в искусстве и costume данного народа.
5. Поиск образов героев и композиции их костюмов (15-20 эскизов).
6. Выполнение макета экспозиции эскизов.
7. Чистовые многофигурные эскизы 5-6 листов (картоны и эскизы в цвете).
8. Технологические разработки - монтировочные таблицы для выполнения 4-х комплектов костюмов и личного реквизита.

Шестой семестр

VII задание (рассчитано на семестр).

Выполнение постановочного замысла выбранного произведения, раскрытие его драматургии и характеров героев в их развитии

изобразительными средствами, имеющимися в распоряжении художника по костюмам.

Тема: русское народное творчество или произведения русских писателей в жанре народного творчества. Выбор темы свободный.

Жанр: русская сказка, былина, сказ.

Цель задания. За все время обучения в институте студент лишь однажды, в связи с заданной темой, имеет возможность непосредственно обратиться к русской истории и культуре, поэтому необходимо особое внимание уделить изучению исторического и изобразительного материала по Киевской и Московской Руси, изучению костюма этого времени, а также изучению народного русского костюма северных и южных губерний XVII-XIX веков. Желательно при сборе материала иметь возможность детально ознакомиться с подлинными костюмами, хранящимися в фондах музеев, с кроем и технологией их изготовления.

Выполнение подробной цветовой экспликации по всему произведению.

Разработка в поисковых эскизах образов и характеров героев в их драматургическом развитии.

Уделение особого внимания выполнению макета экспозиции эскизов.

Решение сложных многофигурных композиций и освоение живописных и графических материалов для их выполнения. Задание выполняется в цвете.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, смешанная техника, карандаш, бумага.

Объем задания:

1. Анализ произведения (выписки - характеристики действующих лиц. Таблица занятости героев с количеством и характером их переодеваний).

2. Наброски с натуры и рисунки по памяти.

3. Экспликация. Цветовое развитие драматургии произведения и характеров героев.

4. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала. Особое внимание - на изучение национальных особенностей костюма.

5. Поиск образа героев и композиции их костюмов. 15-20 эскизов.

6. Выполнение макета экспозиции эскизов.

7. Чистовые работы 5-6 листов. Многофигурные сложные композиции. Выполнение картона и эскизов в цвете.

8. Технологические монтировочные таблицы с описанием тканей, окраски, отделок, кроя и технологии изготовления 4-х комплектов костюмов.

По окончании 3 курса студенты должны ознакомиться с заданием 4-го курса, чтобы к осени ими были выбраны темы будущих курсовых работ.

Четвертый курс

VIII задание (рассчитано на 2 семестра (7-й и 8-й) - "малый диплом".

Тема: современная западная. Выбор темы свободный.

Жанр: литературный сценарий фильма, рассказ, повесть, новелла, роман.

Цель задания: решение полного комплекса задач изобразительного строя фильма по костюму в процессе создания постановочного проекта фильма. Раскрытие драматургии произведения средствами, имеющимися в арсенале художника кино и телевидения по костюму (решение цветового ансамбля костюмов). Образное решение костюмов и грима персонажей, окружения, массовок. Разработка производственных данных для реализации 4-х комплектов костюмов героев, монтировочные таблицы для реализации костюмов массовок одной из наиболее значимых и сложных сцен произведения.

Задание выполняется в цвете.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, смешанная техника, карандаш, бумага.

Седьмой семестр

Решение изобразительной экспликации всего строя костюмов экранизируемого произведения, макет экзаменационной экспозиции работ в масштаб 1:4, поиск живописной или графической техники для выполнения чистовых листов.

Объем задания:

1. Анализ произведения (выписки - характеристики действующих лиц, таблицы по занятости героев, массовки и групповки с количеством и характером их переодеваний).

2. Наброски с натуры. Поиски прообразов героев.

3. Изучение и сбор изобразительного и документального материала, необходимого для выполнения задания.

4. Поисковые эскизы образов героев и композиции их костюмов в рисунке и цвете. 20-30 эскизов.

5. Экспликация.

6. Выполнение макета экспозиции эскизов (масштаб 1:4).

7. Поиск живописной или графической техники для выполнения чистовых работ. Выполнение 3-х листов найденной техникой в размере, соответствующем чистовым работам.

Восьмой семестр

Решение всего образного строя ансамбля костюмов фильма, выполненных в чистовых листах (эскизах) и разработка технологических данных для реализации костюмов героев, групповки и массовки, оформленное в виде пояснительной записки.

Задание рассматривается как репетиция к диплому.

Объем задания:

1. Уточнение всех работ, проведенных в седьмом семестре и особенно макета экспозиции.

2. Чистовые листы (эскизы) с решением образного строя костюмов фильма - 12 листов. В основном композиции листов многофигурные.

3. Пояснительная записка с текстом по теоретической части с разработкой технологических данных 4 комплектов костюмов главных персонажей с монтажными таблицами к эскизам групповки и массовки для одной из наиболее значимых и сложных сцен фильма.

На экзамен в восьмом семестре студент представляет всю работу, сделанную им за седьмой и восьмой семестры.

Одновременно с работой над "малым" дипломом студенты начинают поиски темы для дипломной работы.

По окончании четвертого курса студенты проходят производственную практику.

Пятый курс

Девятый семестр

IX задание (рассчитано на один семестр).

Тема: историческая. Выбор темы свободный.

Жанр: литературный сценарий фильма, рассказ, повесть, новелла, роман.

Цель задания: студент должен показать все, чему он научился за предыдущие 4 года, как бы подвести итог своей работе в институте по мастерству художника кино и телевидения по костюму.

Особое внимание необходимо обратить на точное раскрытие драматургии произведения средствами, которыми владеет художник кино и телевидения по костюму, на взаимосвязь среды исторического фильма и его действующих лиц в экспликации и эскизах, на образное решение костюмов исторического

произведения в связи с его жанром и масштабом событий, на технику выполнения чистовых листов.

Объем задания:

1. Выписки (анализ произведения, характеристики действующих лиц, таблицы по занятости героев, массовок и групповок с количеством и характером их переодеваний).
2. Наброски с натуры - прообразы героев, а также рисунки по памяти.
3. Поисковые эскизы образов героев и композиции их костюмов в рисунке и цвете. 15-20 эскизов.
4. Изучение и сбор изобразительного материала по эпохе и костюму этого времени.
5. Экспликация по всему произведению.
6. Выполнение макета экспозиции эскизов (масштаб 1:4).
7. Картоны чистовых листов.
8. Выполнение 6-7 чистовых композиций. В основном эскизы многофигурные (главные сцены с основными героями).
9. Разработка технологических данных для реализации 4-х комплектов костюмов главных действующих лиц и рисунков для изготовления личного реквизита.

В течение семестра ведутся консультации по теме дипломной работы. К концу семестра студент подает письменную заявку на тему будущей дипломной работы с обоснованием ее выбора.

Десятый семестр

На первом, после каникул, заседании кафедры рассматриваются заявки студентов на темы дипломных работ. При положительном решении кафедры студенты приступают к работе над сбором материала для ВКР.

Тема и жанр определяются студентом.

Цель задания: за этот семестр в начальной работе над будущим дипломом определяется соответствие выбранной темы творческим возможностям студента.

Объем задания:

1. Анализ литературного произведения. Выписки. Определение своих творческих позиций и объема предстоящей работы.

2. Цветовая экспликация (эмоциональная, а затем уточненная), в которой студент выбирает путь решения образного художественного строя всего произведения, раскрытого средствами художника кино и телевидения по костюму, отражая развитие его драматургии.

3. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для работы над данной темой.

4. Поисковые эскизы образов героев, их характеров и композиции их костюмов. Поиск в этих эскизах изобразительного языка своей будущей работы. 15-20 эскизов.

5. Выполнение макета экспозиции эскизов (масштаб 1:4).

6. 2-3 листа чистовых композиций - поиск изобразительного языка и техники исполнения.

По окончании семестра по представленным работам решается вопрос о рекомендации данной темы для дальнейшей работы.

Определяются места преддипломной творческой практики, маршруты командировок по сбору изобразительного материала и ознакомлению с местами событий (если это возможно).

Одиннадцатый семестр

Состоит из индивидуальных занятий по мастерству, где по результатам научно-исследовательской работы студента окончательно определяется тема и начинается подготовка к выходу на преддипломную практику для

самостоятельного выполнения дипломной работы. Также в это период осуществляется подготовка к сдаче государственного экзамена.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это выполнение определенных данной программой практических, курсовых заданий студентами, на протяжении всего времени обучения данному курсу, под руководством педагога.

Целью данных занятий является воспитание в студенте:

- предполагает углубленный анализ драматургического материала, будь то сценарий или литературный первоисточник (очерк, рассказ, повесть, роман);
- системно работать над текстом, с учетом замечаний сценариста или режиссера, делать по ходу пометки, относительно места действия, времени года, состояния природы, описание персонажей и т.д.;
- совместно с продюсерской группой уметь составить план строительства павильонных и натуральных декораций с учетом технологических особенностей и материалов;
- умение составить описание работ и предварительную смету по всем этапам производства, на основе всей полученной информации сделать производственную «сетку», с учетом количества места действия, обстановочного и игрового реквизита, мебели, игрового транспорта, спецприспособлений и спецэффектов;
- привлекать для консультации необходимых специалистов по архитектуре, вооружению, костюму, транспорту.
- уметь работать с иконографическим материалом в библиотеках, кино - фотохранилищах, архивах, музеях;

- при работе над курсовым заданием или дипломом подготовить, следуя рекомендациям мастера, список книг и кинофильмов к просмотру, которые должны помочь ещё глубже раскрыть выбранную тему;
- владеть и применять современные компьютерные технологии и программы «Фотошоп», «3Д» изометрию, «Скайп» и др.
- знать и уметь на практике применять современные отделочные технологии и лакокрасочные материалы при строительстве декорации.

Темы для индивидуальной работы со студентом

Индивидуальные занятия предусмотрены учебным планом – это индивидуальное руководство мастером-педагогом практическими заданиями по мастерству из расчета 2 часа на каждого студента в неделю.

Индивидуальные занятия по мастерству проводятся со студентами в аудиториях института, а также на киностудиях, в музеях, библиотеках, мастерских художников.

(Смотри методические рекомендации для преподавателей к каждому практическому заданию по специальной композиции в семестрах).

Кроме того, сюда входят 2-4 часа самостоятельной работы студентов в мастерских и на учебной студии.

Круг вопросов, разбираемых педагогом на индивидуальных занятиях:

1. Обсуждение проблем современного кинематографа, обзор новых кинофильмов и спектаклей.
2. Изучение новых течений в современной живописи и графике – необходимое условие существования в новейшем культурном пространстве.
3. Обзор заметных киноработ выпускников мастерской художников по костюмам и разговор о судьбах и творческом пути.

4. Посещение «Музея кино» с целью знакомства с наследием основателей факультета и мастерской костюма.
5. Посещение киностудии «Мосфильм» и знакомство с производством, цехами и складами.
6. Знакомство с ИЗО кабинетом ВГИКа, умение ориентироваться в хранящейся информации и основные навыки в работе с материалами.
7. Знакомство с Музеем истории ВГИКа.
8. Знакомство с собранием книг в Театральной библиотеке г.Москвы, знакомство с системой подбора иконографического и фотографического материала.
9. Особенности работы художника по костюмам в коллективе с представителями параллельных профессий: с художником-постановщиком, оператором-постановщиком, художником-гримером, звукооператором.
10. Творческий подход к поиску образов: наблюдения в метро, на улицах, магазинах и т.д. наброски в общественных местах.
11. Композиция-основа изобразительного решения ансамбля костюмов по практическому заданию.
12. Развитие рисовальных навыков, тренировка наблюдательности, памяти к деталям образа.
13. Развитие навыков зарисовок по памяти на цвет, линию, пятно, силуэт.
14. Анализ краткосрочных практических заданий по наброскам и зарисовкам и составление индивидуальных программ для каждого из студентов.
15. Наброски в музеях (ГИМ, музей Истории Москвы, музей Советской Армии и т.д.) с подлинных костюмов, обуви, аксессуаров как основа познания студентом подлинных пропорций, фактур и отделок исторического костюма.
16. Просмотр лучших набросков и зарисовок из методического фонда мастерской и обсуждение их.

17. Развитие в каждом студенте умения быстрого и образного рисования как средства выражения своих идей и средства общения в коллективе творческой группы.

18. Обсуждение с каждым студентом индивидуально экспозиционной целостности работ по практическому заданию.

19. Просмотр серии выставочных работ на близкую к практическому заданию по мастерству тему из методического фонда факультета.

20. Индивидуальная работа с каждым студентом над построением экспликации в драматургическом, эмоциональном и цветовом планах.

21. Допустимые возможности в отклонении от уставных правил в форменной одежде с целью достижения большей образности характеристик героев.

22. Изменение форм военного костюма как следствие исторических изменений в обществе.

23. Особенности работы с историческими документами и источниками при работе с военным костюмом.

24. Необходимость привлечения консультанта при работе с военной тематикой и особенности общения с ним.

25. Просмотр лучших экспликаций по военной тематике из методического фонда факультета.

26. Принципы составления «простыни»-таблицы занятости актеров и их переодеваний в соответствии со сценами произведения.

27. Обсуждение с каждым студентом индивидуально эскизов образов героев произведения и уровень их соответствия литературной основе.

28. Обсуждение по каждому практическому заданию персонально с каждым студентом собранного графического изобразительного материала: деталей костюма, обуви, головных уборов по направлениям моды в женском и мужском костюме.

29. Поиск по каждому практическому заданию индивидуально с каждым студентом техники выполнения окончательных эскизов.

30. Использование возможностей различных живописных техник: акварели, темперы, гуаши, масла, акрила, цветных карандашей и пастели, а также смешанной техники для наиболее точной передачи художественного замысла в эскизах.

31. Изучение отдельных графических и живописных техник на примерах копирования студентами известных произведений русских и зарубежных художников. Для второго курса изображение человека в одежде и портреты по работам Энгра, Соколова, Брюллова, Федотова, Фридриха;

для третьего курса-копии образцов древнерусской иконописи и фресок, древнерусских миниатюр, декоративной вышивки по выбору педагога для изучения колористических отношений;

для пятого курса-копии графики и миниатюр эпохи Возрождения, живописных работ по выбору педагога таких мастеров, как Джотто, Фра Анжелико, Брейгель, Дюрер и т.д.

32. Просмотр лучших копий из методического фонда мастерской и обсуждение выполненного задания каждого студента.

33. Составление каждым студентом технологической разработки комплекта одежды по собственному эскизу фантастического или сказочного костюма.

34. Знакомство студентов с навыками применения различных материалов (шерсти, шелка, кожи, меха, войлока, хлопка, резины, пластика, металла) в зависимости от поставленных пластических задач в процессе изготовления костюмов.

35. Возможность формирования необходимого силуэта персонажа с помощью разнообразных средств: толщинок и корсетов, спецбюви и спецконструкций, непропорциональных деталей костюма и т.д.

36. Отличие ручного труда от машинного в изготовлении исторического костюма и умение наиболее выразительно использовать принципы ручной отделки, вышивки и декорирования при создании эскизов и их разработке.

37. Обсуждение возможности использования тех или иных фактур в костюме в связи со свойствами цифрового и киноизображения.

38. Совместное обсуждение современной литературы с каждым студентом для определения малого диплома.

39. Обсуждение современных направлений русской и зарубежной моды на примерах показов последних коллекций, видео, фото и журнальных материалов.

40. Анализ современных технологий в текстильной промышленности с целью возможности применения новинок в работе над современной темой.

41. Возможность сочетания готовой одежды из модных коллекций массовой продажи и одежды индивидуального изготовления в создании ансамбля костюмов для современного произведения.

42. Знакомство с основными принципами составления лимита затрат на изготовление костюмов в кинокартине на современную тему и проба каждого студента просчитать один из своих эскизов.

43. Обсуждение с каждым студентом индивидуально хода работы над экспликацией по современному заданию, уточнение колористического решения.

44. Определение цветовых групп костюмов главных героев, групповки и массовки в экспликации по современному заданию и поиск их гармоничного сочетания индивидуально с каждым студентом.

45. Просмотр лучших экспликаций из методического фонда мастерской по современному заданию.

46. Разработка общей экспозиции окончательных эскизов малого диплома с учетом размера выставочной площади для каждого студента совместно с педагогом.

47. Соотношение масштаба каждого эскиза в макете с общей экспозицией.

48. Уточнение композиции изображения персонажей в рисунке в предварительных картонах к каждому эскизу индивидуально с каждым студентом.

49. Индивидуальная работа над колоритом каждого эскиза и всей экспозиции в целом.

50. Подбор для каждого студента в соответствии с выбранным стилем, техникой, колоритом по малому диплому дополнительной литературы, изоматериала, видеofilьмов, списка необходимых музеев и выставок.

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
			лекции	практические	лабораторные	Индивидуальные	(описание)
Раздел I.							
Тема 1		«Поиск образов главных действующих лиц <u>современного</u> рассказа и решение композиции их костюмов.»		18		9	Выполнение проекта
Раздел II.							
Тема 2		Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Решение образов главных действующих лиц и композиции их костюмов по небольшому историческому произведению».		18		9	Выполнение проекта
Раздел III.							

Тема 3	Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Решение образов главных действующих лиц и композиции их костюмов, решение основных сцен последовательно развивающегося во времени действия в цвете по небольшому		32	16	Выполнение проекта
Раздел IV.					
Тема 4	Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Выполнение постановочного замысла выбранного произведения; решение образов героев, композиции их костюмов, цветовых отношений героев, массовки и фона в		36	18	Выполнение проекта
Раздел V					
Тема 5	Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Выполнение постановочного замысла выбранного произведения; решение образов героев, композиции их костюмов, цветовых отношений героев, массовки и фона в		32	16	Выполнение проекта
Раздел VI					
Тема 6	Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Выполнение постановочного замысла выбранного произведения, раскрытие его драматургии средствами арсенала художника фильма по костюмам, разработка характеров героев в их драматургическом развитии»		36	18	Выполнение проекта
Раздел VII					
Тема 7	Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Выполнение постановочного замысла выбранного произведения, раскрытие его драматургии и характеров героев в их развитии изобразительными средствами, имеющимися в распоряжении художника по костюмам».		32	16	Выполнение проекта
Раздел VIII					
Тема 8	Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Малый диплом»		66	33	Выполнение проекта
Раздел IX					

Тема 9	Теоретический раздел дисциплины и практические занятия по теме: «Решение костюмов. Тема историческая. Выбор темы осуществляется студентом.	36	18	Выполнен ие проекта
Раздел X				
Тема 10	Поиск темы и сбор информации для будущей научно-исследовательской работы (по теме будущей ВКР)	32	16	Выполнен ие проекта
Раздел XI				
Тема 11	Подготовка к выходу на преддипломную практику для самостоятельного выполнения ВКР,		17	Выполнен ие проекта
Итого:		338	182	60% занятий в интеракти вной форме

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1.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)

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://.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 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»

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»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Нет данных.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для проведения занятий по дисциплине «Мастерство художника кино и телевидения по костюму»

1. Закроечный стол -1шт
2. Столы для работы- 10 шт
3. Стулья -10 шт
4. Зеркало.
5. Манекены с подставками
 - женские -10шт
 - мужские -10шт
 - детские - 5 шт
6. Болваны для головных уборов-10шт
7. Швейные машинки -2шт
8. Гладильные доски- 2 шт
9. Утюги-2шт
10. Стеллажи для хранения тканей и расходных материалов -5шт

11. Шкафы для хранения спецлитературы по крою и моделированию-2шт, исторической литературы, альбомов и кроек, художественных изданий по истории костюма, художественных альбомов с заметками.
12. Кронштейны для хранения макетов исторических костюмов с упаковочными чехлами и плечиками -50шт
13. Телевизор
14. DVD
15. Шторы для затемнения окон
16. Папки с файлами по 100 листов для хранения образцов тканей и фактур, технологических образцов -100 шт
17. Коробки (30x20x25) -50шт
18. Коробки (15x20x25) -50шт
19. Стойка для хранения DVDдисков
20. Стойка для хранения компьютерных дисков

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ **Мастерство (композиция) художника кино и
телевидения по костюму****

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-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-7; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-24; ПСК-9.2; ПСК-9.5; ПСК-9.13; ПСК-9.14; ПСК-9.15; ПСК-9.16; ПСК-9.17; ПСК-9.20; ПСК-9.22; ПСК-9.23; ПСК-9.24	
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 мастерства художника кино и телевидения по костюму как системы научных знаний - обсуждения по темам мастерства художника кино и телевидения по костюму как системы научных знаний	ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5
	- выполнение творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.	

	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения по костюму - выполнение творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д. - разработка теоретической основы понимания мастерства художника кино и телевидения по костюму как системы научных знаний 	<p>ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-7; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-24;</p>
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических основах понимания мастерства художника кино и телевидения по костюму как системы научных знаний - проверка навыков исследовательской работы по темам мастерства художника кино и телевидения по костюму - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д. 	<p>ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-7; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-24; ПСК-9.2; ПСК-9.5; ПСК-9.13; ПСК-9.14; ПСК-9.15; ПСК-9.16; ПСК-9.17; ПСК-9.20; ПСК-9.22; ПСК-9.23; ПСК-9.24</p>
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных и практических занятий - активное участие в обсуждении проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения по костюму - наличие выполненных творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры,

		поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение творческих заданий: выписки по производству, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д. - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности выполнения творческих заданий - степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения по костюму - успешное выполнение творческих заданий: выписки по производству, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - активное участие в обсуждении проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения по костюму - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения по костюму самостоятельно - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий

		- способность самостоятельно анализировать элементы мастерства художника кино и телевидения по костюму
	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 мастерству художника кино и телевидения по костюму
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		-ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОК-7	Обсуждения Творческие задания Экзамен
2	ОПК-2	Обсуждения Творческие задания Экзамен
3	ОПК-3	Обсуждения Творческие задания Экзамен
4	ОПК-4	Обсуждения Творческие задания Экзамен
5	ОПК-5	Обсуждения Творческие задания Экзамен
6	ПК-1	Обсуждения Творческие задания

		Экзамен
7	ПК-7	Обсуждения Творческие задания Экзамен
8	ПК-13	Обсуждения Творческие задания Экзамен
9	ПК-15	Обсуждения Творческие задания Экзамен
10	ПК-16	Обсуждения Творческие задания Экзамен
11	ПК-24	Обсуждения Творческие задания Экзамен
12	ПСК-9.2	Обсуждения Творческие задания Экзамен
13	ПСК-9.5	Обсуждения Творческие задания Экзамен
14	ПСК-9.13	Обсуждения Творческие задания Экзамен
15	ПСК-9.14	Обсуждения Творческие задания Экзамен
16	ПСК-9.15	Обсуждения Творческие задания Экзамен
17	ПСК-9.16	Обсуждения Творческие задания Экзамен
18	ПСК-9.17	Обсуждения Творческие задания Экзамен
19	ПСК-9.20	Обсуждения Творческие задания Экзамен
20	ПСК-9.22	Обсуждения Творческие задания Экзамен

21	ПСК- 9.23	Обсуждения Творческие задания Экзамен
22	ПСК- 9.24	Обсуждения Творческие задания Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Мастерство художника кино и телевидения по костюму» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Экзамен

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов

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 по костюму.

Экзамен

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

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

Оценка *«отлично»* выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины *«Мастерство (композиция) художника кино и телевидения по костюму»* 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 сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

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

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

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

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

1. Выполнение постановочного замысла выбранного произведения
2. Решение образов героев, композиции их костюмов

3. Раскрытие драматургии замысла средствами арсенала художника фильма по костюмам
4. Разработка характеров героев в их драматургическом развитии

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Творчество Л.Ю. Нови

Тема 2. Творчество О.С. Кручининой

Тема 3. Отличие театрального костюма от костюма в кино

Тема 4. Единство общего и крупного планов в кинематографе

Тема 5. Военный костюм и форменная одежда в кино

Тема 6. Обсуждение эскизов в постановочном коллективе и утверждение эскизов режиссером

Тема 7. Изготовление образцов типовых костюмов для массовых сцен

Тема 8. Работа с закройщиком во время примерки

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Тема и жанр литературного произведения для художественной реализации творческих возможностей студента выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается мастером и кафедрой.
2. Объем задания включает в себя:
 - Анализ литературного произведения. Выписки. Определение творческих позиций.
 - Цветовая экспликация – определение образного художественного строя всего произведения.
 - Изучение эпохи и сбор изобразительного материала
 - Поисковые эскизы образов героев
 - Выполнение макета экспозиции эскизов
 - Чистовые композиции

**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

«Материаловедение»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: доцент Устинова Е.А.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись,

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись.....	6
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
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.....	7
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	10
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ.....	10
3.1 Список литературы.....	10
3.1.1. Основная литература.....	11
3.1.2. Дополнительная литература.....	11
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	14
3.3 Фильмография.....	14
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	18
РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	19

Раздел 1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

Цели и задачи дисциплины:

Основная цель курса: дать будущему специалисту художника кино и телевидения по костюму в рамках учебной программы в соответствии с учебным планом необходимые компетенции и максимально объемное знание особенностей получения, строения и свойств натуральных и химических (искусственные и синтетические) волокон, нитей и пряжи различных структур и их влияния на свойства готовых текстильных материалов, приобретение практических навыков распознавания волокон, определения характеристик структурно-механических свойств текстильных нитей, анализа ткацких и трикотажных переплетений.

В результате изучения дисциплины «Материаловедение» студенты должны знать квалификацию волокон и текстильных материалов, особенности получения, строения и свойств натуральных и химических волокон, пряжи и нитей различных способов производства, классификацию ткацких и трикотажных переплетений, их влияние на внешний вид и свойства тканей и трикотажных полотен, основы ткацкого, трикотажного, нетканого и отделочного производства, сущность основных этапов и операций отделки материалов.

После изучения лекционного курса и выполнения практической работы студенты должны уметь проводить качественный и количественный анализ образцов материалов, оценивать структуру и свойства текстильных нитей, анализировать ткацкие и трикотажные переплетения и прогнозировать свойства материалов исходя из особенностей их структуры.

За время изучения курса «Материаловедение» студенты приобретают практические навыки распознавания текстильных материалов, определения характеристик структурно-механических свойств текстильных нитей

инструментальными методами, навыки определения вида ткацкого или трикотажного переплетения на конкретных образцах

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись»

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации «Художник кино и телевидения по костюму» в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

ПСК-9.8 способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому исполнению костюма

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему учебному плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часа		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		8	
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	60	36	32
Лекции	34	18	16
Практический блок	34	18	16
Самостоятельная работа	4		4
Практические задания			
Форма итогового			

контроля			
Всего	72	36	36

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекци и	Инд.	Практ. .	Самостоят ельная	Всего часов по теме
Тема 1. Классификация материалов, используемых при изготовлении швейных изделий. Основные принципы классификации текстильных материалов.	4		4	2	10
Тема 2. Основные термины и определения в области текстильных волокон и нитей.	4		4	1	9
Тема 3. Принципы классификации текстильных волокон.	2		2	1	5
Тема 4. Классификация свойств текстильных волокон.	2		2	1	5
Тема 5. Геометрические свойства: толщина, длина волокон.	2		2	1	5
Тема 6. Механические свойства.	2		2	1	5
Тема 7 Физические свойства волокон:	4		4	1	9
Тема 8. Лен как основной вид лубяного волокна, применяемого в России.	4		4	1	9
Тема 9. Шерсть. Свойства шерстяных волокон.	2		2	2	6
Тема 10. Натуральный шелк.	4		4	1	9

ИТОГО:	30		30	12	72
--------	----	--	----	----	----

2.2.2 Содержание дисциплины

Теоретический блок

Тема 1. Классификация материалов, используемых при изготовлении швейных изделий. Основные принципы классификации текстильных материалов.

Тема 2. Основные термины и определения в области текстильных волокон и нитей. Понятие текстильного волокна, текстильной нити, элементарного и комплексного (технического) волокна, элементарной и комплексной нити, монопнити.

Тема 3. Принципы классификации текстильных волокон. Деление на типы, подтипы, классы, подклассы, группы, подгруппы и виды! Понятие натурального и химического волокна, искусственного и синтетического волокна, гетероцепного и карбоцепного волокна. Классификация натуральных, искусственных и синтетических волокон

Тема 4. Классификация свойств текстильных волокон. Принцип деления на геометрические, механические, физические и химические свойства.

Тема 5. Геометрические свойства: толщина, длина волокон. Основные характеристики толщины волокон: прямые (площадь поперечного сечения, диаметр поперечного сечения: условный и расчетный) и косвенные (линейная плотность, метрический номер). Связь между прямыми и косвенными характеристиками толщины волокна. Основные характеристики длины волокон: длина, высота и протяженность. Влияние геометрических свойств волокон на свойства получаемой пряжи и выбор способа прядения.

Тема 6. Механические свойства. Механические свойства при полном разрушении волокна и их характеристики: разрывная нагрузка, разрывное удлинение. Механические свойства волокон при нагрузках, меньше разрывных: полная деформация (удлинение) и ее составные части (компоненты): упругая, эластическая, пластическая деформации

Тема 7 Физические свойства волокон: сорбционные (гигроскопические), тепловые, светостойкость, электрические и т.д. Гигроскопические свойства и их характеристики: фактическая влажность, нормальная влажность, кондиционная или нормируемая влажность, гигроскопичность. Тепловые свойства и их характеристики: тепло- и термостойкость, огнестойкость, морозостойкость. Светостойкость волокон.

Тема 8. Лен как основной вид лубяного волокна, применяемого в России. Получение льна и его первичная переработка. Строение стебля льна-долгунца. Строение элементарного и комплексного льняного волокна. Особенности химического состава льна и строение его волокнообразующего полимера α -целлюлозы. Свойства льняных волокон.

Тема 9. Шерсть. Получение и первичная переработка шерстяных волокон. Строение шерстяного волокна: особенности строения чешуйчатого, норкового и сердцевидного слоя. Виды шерстяных волокон. Химический состав шерсти и структура ее волокнообразующего полимера (кератина) Свойства шерстяных волокон. Виды овечьей шерсти в зависимости от вида составляющих ее волокон: однородная (тонная, полутонная и полугрубая) и неоднородная (полугрубая и грубая) шерсть и их применение..

Тема 10. Натуральный шелк. Получение и первичная переработка натурального шелка. Строение коконной нити и шелковин. Основной волокнообразующий полимер натурального шелка – фибрин и особенности его

строения. Свойства натурального шелка.

Практический блок.

Под практическими занятиями для данной дисциплины понимается непосредственная работа с предложенными материалами, попытка исследования их свойств эмпирически.

Для будущего художника по костюму очень важно опытным путем исследовать характер предложенных ему материалов, их поведение при натяжении и сжатии, уровень их пластичности, способность усадке, поведение на фигуре и манекене и т.д. Поэтому практический блок всецело направлен на изучение физических свойств материалов по данным темам:

Тема 1. Классификация материалов, используемых при изготовлении швейных изделий. Основные принципы классификации текстильных материалов.

Тема 2. Основные термины и определения в области текстильных волокон и нитей.

Тема 3. Принципы классификации текстильных волокон.

Тема 4. Классификация свойств текстильных волокон.

Тема 5. Геометрические свойства: толщина, длина волокон.

Тема 6. Механические свойства.

Тема 7 Физические свойства волокон:

Тема 8. Лен как основной вид лубяного волокна, применяемого в России.

Тема 9. Шерсть. Свойства шерстяных волокон.

Тема 10. Натуральный шелк.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это работа студента, которую студент осуществляет самостоятельно под контролем преподавателя. Для данного блока данная работа состоит в самостоятельном изучении различных текстильных материалов и их свойств.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

3.1 Список литературы

3.1.1. 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)

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://photoarchive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

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

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»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-К/22-18-У <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
2. ЭБС «Лань»-контракт № 80-17-У от 23.05.2017 <https://e.lanbook.com/>
3. ЭБС «Юрайт»-контракт №68-17-У от 23.05.2017 <https://biblio-online.ru/>

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплине «Материаловедение»

- 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

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ *Материаловедение***

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-9.8	
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: - лекционные занятия, направленные на формирование знаний квалификации текстильных материалов, особенностей получения, строения и свойств, различных способов производства, классификации ткацких и трикотажных переплетений,</p>	ПСК-9.8
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению теоретических вопросов квалификации текстильных материалов, особенностей получения, строения и свойств, различных способов производства, классификации ткацких и трикотажных переплетений, - разработка теоретической понимания квалификации текстильных материалов, особенностей получения, строения и свойств, различных способов производства, классификации ткацких и трикотажных переплетений,</p>	ПСК-9.8
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации в теоретических вопросах вопросов квалификации текстильных материалов, особенностей получения, строения и свойств, различных способов производства, классификации ткацких и трикотажных переплетений, - проверка практических навыков проводить качественный и количественный анализ образцов</p>	ПСК-9.8

	материалов, оценивать структуру и свойства текстильных нитей, анализировать ткацкие и трикотажные переплетения и прогнозировать свойства материалов исходя из особенностей их структуры;	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - активное участие в обсуждении теоретических вопросов теоретических вопросов квалификации текстильных материалов, особенностей получения, строения и свойств, различных способов производства, классификации ткацких и трикотажных переплетений и
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- выполнение качественного и количественного анализа образцов материалов, оценивать структуру и свойства текстильных нитей, анализировать ткацкие и трикотажные переплетения и прогнозировать свойства материалов исходя из особенностей их структуры. - теоретическое обоснование позиции по теоретическим вопросам квалификации текстильных материалов, особенностей получения, строения и свойств, различных способов производства, классификации ткацких и трикотажных переплетений. - способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов квалификации текстильных материалов, особенностей получения, строения и свойств, различных способов производства, классификации ткацких и трикотажных переплетений, - успешное выполнение качественного и количественного анализа образцов материалов, оценивать структуру и свойства текстильных нитей, анализировать ткацкие и трикотажные переплетения и прогнозировать свойства материалов исходя из особенностей их структуры.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - активное участие в обсуждении теоретических вопросов квалификации текстильных материалов, особенностей получения, строения и свойств, различных способов производства, классификации

		ткацких и трикотажных переплетений - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка теоретических вопросов квалификации текстильных материалов, особенностей получения, строения и свойств, различных способов производства, классификации ткацких и трикотажных переплетений - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий -Контрольная работа по способности самостоятельно анализировать образцы материалов, оценивать структуру и свойства текстильных нитей, анализировать ткацкие и трикотажные переплетения и прогнозировать свойства материалов исходя из особенностей их структуры
	<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 квалификации текстильных материалов, особенностей получения, строения и свойств, различных способов производства, классификации ткацких и трикотажных переплетений. - Контрольная работа самостоятельный анализ образцов материалов, оценка структуры и свойств текстильных нитей, анализировать ткацкие и трикотажные переплетения и прогноз свойств материалов исходя из особенностей их структуры, результат выше пороговых значений -Зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-9.8	Обсуждения Контрольная работа Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История театрального костюма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Контрольная работа
- Зачет

Контрольная работа

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить самостоятельный анализ образцов материалов, оценка структуры и свойств текстильных нитей, анализировать ткацкие и трикотажные переплетения и прогноз свойств материалов исходя из особенностей их структуры.

Основными видами работ являются:

- анализ образцов материалов,
- оценка структуры и свойств текстильных нитей,
- анализ ткацких и трикотажных переплетений
- прогноз свойств материалов исходя из особенностей их структуры

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 по костюму.

Зачет.

Проходит в форме собеседования по темам дисциплины с выполнением контрольной работы..

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 яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Материаловедение» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка *«зачтено»* основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «не. зачтено» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую 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 яркие художественные результаты и 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 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 *«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.

Тема1. Виды текстильных волокон

Тема 2. Виды текстильных полотен

Тема 2. Свойства текстильных материалов

1.6.2 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Устный зачет по следующему примерному перечню вопросов:

- Тема 1. Классификация материалов, используемых при изготовлении швейных изделий. Основные принципы классификации текстильных материалов.
 - Тема 2. Основные термины и определения в области текстильных волокон и нитей.
 - Тема 3. Принципы классификации текстильных волокон.
 - Тема 4. Классификация свойств текстильных волокон.
 - Тема 5. Геометрические свойства: толщина, длина волокон.
 - Тема 6. Механические свойства.
 - Тема 7 Физические свойства волокон:
 - Тема 8. Лен как основной вид лубяного волокна, применяемого в России.
 - Тема 9. Шерсть. Свойства шерстяных волокон.
 - Тема 10. Натуральный шелк.
2. Объем контрольной работы включает в себя:
- анализ образцов материалов,
 - оценка структуры и свойств текстильных нитей,
 - анализ ткацких и трикотажных переплетений
 - прогноз свойств материалов исходя из особенностей их структуры

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Специальность

54.05.02 Живопись

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения по костюму

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан 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

Оглавление

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины.....	7
6. Лабораторный практикум.....	17
7. Семинары.....	17
8. Самостоятельная работа студента.....	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	18
9.1. Основная литература.....	18
9.2. Дополнительная литература.....	19
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины.....	20
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	21
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	21

1. Цели освоения дисциплины

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

Задачи курса:

- сформировать представление о феномене культуры и феномене искусства как сферы культуры;
- дать знания о сущности государства, его признаках, задачах, видах и функциях;
- сформировать знания о целях, задачах, средствах и принципах культурной политики государства;
- изучить состояние законодательной базы культуры в Российской Федерации;
- дать представление о разграничении полномочий в области культурной политики между федеральными, региональными и муниципальными органами управления;
- раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в России;
- дать представление о региональных стратегиях социокультурного развития и управления, о реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов;
- ознакомить студентов с основными принципами и содержанием международной культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.08 «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7-ом семестре. Объем дисциплины – 2 з.е., что составляет 72 акад. ч. или 54 астр. ч.

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

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

ОПК-6. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

ОПК-6.1 Владеет информацией о современной государственной политике Российской Федерации в сфере культуры.

ОПК-6.2 Обладает сформированной позицией в отношении современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических часа), контактная работа обучающихся с преподавателем 36 ч., самостоятельная работа обучающихся 36 часов.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед. 72 акад. час. (54 астр. ч.)			
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по учеб. плану	В т.ч. по семестрам		
		6	7	
Работа с преподавателем (аудиторные				
Теоретический блок:				
Лекции	34			34
Практический блок:				
практические и семинарские занятия				
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	32			32
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др.				
Формы текущего контроля успеваемости				
Форма промежуточной аттестации	6			Зачет 6
Всего часов	72			72

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практические	лабораторные	индивидуальные	
1	Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»	4	2				2
2	Теория и методология культурной политики	4	2				2
3	История культурной политики в России	8	4				2
4	Законодательная база сферы культуры	6	2				2
5	Организационная структура субъектов культурной политики.	4	2				2
6	Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития	6	2				2

	и управления						
7	Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике	4	2				2
8	Этническое и национальное в культурной политике.	4	2				2
9	Наука и образование в сфере культуры.	4	2				2
10	Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы	4	2				2
11	Сохранение культурного наследия.	4	2				2
12	Индустрии культурной деятельности.	8	4				4
13	Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика	4	2				2
14	Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	4	2				2
15	Зарубежный опыт в сфере культурной политики	4	2				2
	Зачет	6					
	Итого по дисциплине:	72	34				32

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Компетенция, связанная со способностью ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации».	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук: культурологии, социологии, философии, права, истории и др.

Понятия «культура», «государство», «культурная политика», «субъекты и объекты государственной культурной политики», «культура как мягкая сила», «культурное наследие и его сохранение», «культурная деятельность».

Тема 2. Теория и методология культурной	Формируемые компетенции (указывается
--	---

политики.	код компетенции)
	ОПК-6

Понятие «культурная политика» в современной культурологии: основные подходы (Жидков В.С., Соколов К.Б., Каменец А.В., Флиер А.Я., Щедровицкий П.Г. и др.). Модель управления культурой (по А.Я. Флиеру), двухсоставность культурной политики.

Субъекты культурной политики: государство, общество (население) и художник (создатель художественных ценностей). Взаимоотношения и роль субъектов культурной жизни в сфере культурной политики. Превалирование роли государства как субъекта культурной политики; централизованность в управлении сферой культуры как традиция российской истории.

Методология изучения культурной политики: методы социологического исследования (институциональный, коммуникативный и семиотический уровни), методы теории исследования культуры, технологии психологического подхода в формировании и реализации культурной политики.

Методы практического руководства: планирование, организация, руководство людьми, контроль (практическая работа); способы оптимизации управления: прогнозирование, проектирование, моделирование, программирование и мониторинг региональной культурной политики.

Тема 3. История культурной политики в России.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Исторические тенденции и главные особенности культурной политики России. История культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв. Первое культурно-политическое решение: выбор князя Владимира, смена и сосуществование двух типов культуры – языческой и христианской. Роль княжеской власти в развитии православной культуры. Усиление культурно-политического влияния государства в период возвышения Москвы и образования Московской Руси. Укрепление монархии и культурно-идеологическое оформление доктрины «Москва – III Рим». Церковный раскол как культурный раскол, инициированный государством и предопределивший культурный поворот России к Западу.

История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. Реформы Петра I: лицом к Западу, противоборство двух культур – традиционной и барочной. Роль Екатерины II в подъеме русской культуры. Просвещенный абсолютизм. Создание единой системы образования в России при Александре I. Укрепление и оформление культурной политики в XIX в. в деятельности различных министерств. Реформы Александра II и их значение для культуры. Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема общественного сознания в культурной жизни страны. Серебряный век русской культуры. Русские революции и культура. Основные тенденции и традиции культурной политики в дореволюционной России.

Советская культурная политика. Первые годы советской власти: ориентация на создание пролетарской культуры. Административно-командная система управления сферой культуры в сталинский период; культурная политика в годы войны. Политическая «оттепель», инициированная государством, и ее значение для советской культуры. Культурная политика КПСС в период с 1964 – 1985 гг. (периода застоя).

«Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-1991 гг.).

Тема 4. Законодательная база сферы культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Ознакомление с основными правовыми законами, актами, нормативным документами, образующими правовую основу культуры в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (1993 г.): статьи о правах и свободах человека и гражданина в сфере культуры.

Закон «О средствах массовой информации» (1991 г.).

Закон «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) о защите интеллектуальной собственности и регулировании отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций эфирного и кабельного вещания.

Законы РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (1993 г.), «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах» (1993 г.).

Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1976 г.).

Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992 г.), Закон РФ «О библиотечном деле и об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о сохранении и использовании культурного наследия России.

Постановление Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства» (1995 г.) о принципах функционирования учреждений, предприятий и организаций в условиях рыночной экономики.

Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 гг.)» как средство обеспечения максимальной рациональности финансирования деятельности в сфере культуры и способ подготовки более обеспеченных проектов выделения средств из государственного бюджета.

Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня 1997 г. «Об утверждении положения о Министерстве культуры РФ».

Принятие законов, внесших принципиальные изменения во взаимоотношения государства и культуры:

Федеральный закон № 122 (2004 г.) «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ)»: сокращение обязанностей государства по поддержанию культурной деятельности в стране.

Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Федеральный закон (2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»: перевод бюджетной сферы страны на коммерческие рельсы.

Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные оценки.

Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: основные недостатки и необходимые изменения.

Тема 5. Организационная структура субъектов культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Законодательная власть. Исполнительная власть. Уровни управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный. Правовые отношения центра и регионов, определенные в Конституции РФ (статьи 5, 65, 79), а также законами РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», «О национально-культурной автономии», «Основы законодательства о культуре». Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов.

Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура. Роль Министерства культуры в государственной культурной политике: охрана, реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям.

Национальная политика Министерства культуры РФ. Помощь молодым национально-государственным образованиям (Тыва, Хакасия, Алтай и др.). Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов. Неравномерность культурного развития регионов, разорванность культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание при них координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов Центрального района России, Ассоциация экономического взаимодействия

территорий Северо-запада, Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», «Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, «Ассоциация «Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, Дальневосточная ассоциация экономического взаимодействия и др. Заключение соглашений между Правительством, Советом Федерации Федерального Собрания России и ассоциациями.

Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции.

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции) ОПК-6
--	--

Полисемантичесность понятия «регион»; регионализм и регионализация как его смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной регионалистики. Основные подходы к изучению региона: концепция культурного ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-культурная регионалистика, социокультурный подход.

Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития региона: потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в культурную жизнь населения, творческий потенциал сферы культуры. Сохранение культурной среды. Специфика региональной культурной политики. Стратегия социокультурного развития региона как предмет политики и практики. Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.

Понятие муниципальной культурной политики. Принципы культурной политики муниципального образования. Городская культурная политика.

Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции) ОПК-6
---	--

Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций в культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ,

Всероссийское музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, Союз архитекторов и др.), национальные культурные объединения, религиозные объединения, негосударственные телевизионные компании.

Политические партии в России и культурная политика. Место и роль культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных политических партий. Роль политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами государственной, региональной и муниципальной власти.

Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Национально-культурные автономии и национально-культурные центры – основные субъекты государственной национальной культурной политики. Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов России.

Создание нормативно-правовой базы развития культуры регионов России. Сохранение и развитие системы художественного образования с учётом национальных традиций, обрядов и обычаев. Адресная поддержка профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов и профессиональных работников искусства.

Тема 9. Наука и образование в сфере культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Приоритетное развитие гуманитарных наук, связанных с изучением культуры, искусства и культурного наследия. Необходимость проведения фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.

Культурологическое и художественное образование в России как одно из направлений государственной культурной политики.

Художественное образование как главное направление в системе культурологического образования. Традиции художественно-образовательной системы в России. Единая система художественного образования и воспитания в СССР, ее успехи, достоинства и достижения, связанные с актуализацией художественной культуры. Изменение парадигмы современного художественного образования. Личностно-ориентированный подход в художественном

образовании. Современное художественное образование как многоступенчатый процесс вовлечения человека в культуру.

Проблемы современного художественного образования в России. Место и роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль творческих исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой культурно-творческой деятельностью, в культурном просвещении и образовании. Развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. Участие вузов культуры в непрерывном профессиональном образовании в социально-культурной сфере. Специфические особенности подготовки специалистов для различных регионов России. Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы.

Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке кадров сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства с властными структурами, общественными организациями, предпринимателями, спонсорами в подготовке специалистов высшей квалификации. Востребованность выпускников творческих вузов на рынке труда, проблемы трудоустройства. Соответствие системы профессионального образования требованиям современного развития общества в целом.

Тема 11. Сохранение культурного наследия.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фонда. Понятие экологии культуры. Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций. Культуроохранная деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии.

Общественная инициатива и охрана памятников. Опыт использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе.

Сохранение памятников в условиях существования различных форм собственности. Региональный опыт приватизации памятников. Роль культурной политики в сохранении исторических городов.

Тема 12. Индустрии культурной деятельности.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Развитие профессионального творчества. Повышение роли профессионального сообщества и творческой общественности в регулировании современного художественного творчества.

Создание условий для развития творческих индустрий. Фестивальная, гастрольная и выставочная деятельность. Государственная поддержка различных видов отечественной кинематографии и других видов и жанров профессионального творчества.

Формирование многофункциональных культурных комплексов. Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения эстетического качества продукции массовой культуры, вовлечения её в процесс реализации государственной культурной политики.

Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры. Создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства.

Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ современной социокультурной ситуации в России.

Социокультурная ситуация 90-х годов XX в. Массовизация, примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие концепции государственной культурной политики в 90-е годы XX века. Резкое сокращение

финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного периода.

Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х годов. Новые социокультурные условия.

Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, сохранение проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между теорией культурной политики и практикой, слабое привлечение научного потенциала к построению культурной политики в России, перевод сферы культуры на рыночные механизмы функционирования, проблемы в сфере меценатства.

Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Церковь и государство в допетровскую эпоху. Взаимоотношения церкви с государством строились по византийской модели.

Синодальная система церковно-государственных отношений.

Императорский указ 1905 года об укреплении начал веротерпимости в российской империи.

Взаимоотношения Церкви и государства при Временном правительстве.

Революционные события 1917 года внесли радикальные перемены в церковно-государственные отношения. Акты Временного правительства: постановление о передачи церковно-приходских школ, учительских семинарий в ведение Министерства народного просвещения; учреждение Министерства исповеданий.

Взаимоотношения Церкви и государства в советскую эпоху.

Церковно-государственные отношения в 1990-е годы. Принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях», утвердившего за приходами права юридического лица, возможностью религиозного обучения детей.

Принципы и проблемы возвращения церковной собственности в сфере недвижимости. Изменение роли религиозных объединений в культурной жизни государства.

Тема 15. Зарубежный опыт в сфере культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Традиции культурной политики в Европейских странах и США. Принципы культурной политики в различных зарубежных странах, выбор стратегии и ориентиры.

Сравнительный анализ культурной политики зарубежных государств по следующим параметрам и критериям:

- субъекты культурной политики, доля их участия в развитии культурной жизни;
- нормативно-правовая база сферы культуры;
- финансирование культуры: доля государственного финансирования в бюджете страны; спонсорская помощь и меценатство;
- разработка и наличие государственных концепций и программ развития культуры в целом, а также ее отдельных сфер;
- прозрачность культурной политики.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для успешного освоения теоретического содержания дисциплины, осуществления и реализации целей и задач обучения, выполнения заданий по самостоятельной работе необходимо научиться анализировать большой объём источников самого различного характера (теоретического, фактографического и информационного) по социально-политической проблематике. Кроме того, следует учитывать, что объект изучения (культурная политика) – это постоянно обновляющийся процесс как управления культурной сферой, так и практической деятельности. Следовательно, обучающимся необходимо обращаться не только к научным публикациям, аккумулирующим теоретический и эмпирический

материал по теме, но и отслеживать этот процесс на официальных сайтах Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ и ее региональных отделений.

При изучении курса «Основы культурной политики» следует помнить, что культурная политика как объект исследования является междисциплинарной сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук (культурологии, социологии, философии, права, истории и др.), поэтому опора на весь накопленный потенциал гуманитарных знаний является условием успешности освоения дисциплины.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:25-03/19к/103-19-У от 20.05.2019), «Лань» (контракт №:204-19-У от 04.10.2019) и «Юрайт» (контракт №:140-19-У от 03.07.2019).

9.1. Основная литература

1. Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность: лекции. М., 2010. (<http://www.cr-journal.ru/>)
2. Время, вперед! Культурная политика в СССР. Сб. под ред. Куренного В.А. (<http://www.litmir.co/>)
3. Гасанова Н.К. Мультикультурализм в культурной политике. М., 2014 (<http://www.eLibrary.ru/>)
4. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: региональный аспект. Краснодар, 1998 (<http://www.eLibrary.ru/>)
5. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика государства и искусство. СПб., 2005 (<http://www.padaread.com/>).
6. Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации М., 2012 (<http://www.eLibrary.ru/>)
7. Основы государственной культурной политики (<http://www.mkrf.ru/>)

9.2. Дополнительная литература

10. Андрианова Т.В. Геополитика и культура. М., 2014.
11. Амельченко С.Н. Модели культурной политики в современном мире. Магнитогорск, 2016.
12. Березовая, Л. Г. История русской культуры: учебник для вузов: в 2 ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. М., 2002.
13. Бокова А. В. Творческие индустрии в современной культуре: концепция и их значение для социально-экономического развития // Материалы молодежной научной конференции ТГУ, 2009 г. / А. В. Бокова. – Вып.1. Томск, 2010.
14. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. М., 1999.
15. Водопьянова Е. В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий Европейского Союза / Е. В. Водопьянова. М., 2009.
16. Волк П. Л. Культура российских регионов : вчера...сегодня...завтра.../ П. Л. Волк. Томск, 2002.
17. Жидков В. С. Культурная политика России: теория и история/ В. С. Жидков, К. Б. Соколов. М., 2001.
18. Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических образов / Д. Н. Замятин. М., 2006.
19. Зеленцова Е. Культурная политика и экономика культуры: тезисы для сборки региональных стратегий/ Е. Зеленцова, Е. Мельвиль. Москва, 2010.
20. Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики. Екатеринбург, 2015.
21. Культурная политика: проблемы теории и практики : Сборник статей. СПб., 2003.
22. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: сборник материалов / Сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М., 2002.
23. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения: Сборник / Отв. ред. Л. М. Брагина. М., 2010.
24. Коростелев Н.Ю. Кадровая ситуация в учреждениях сферы культуры и искусства. Орёл, 2014.

25. Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. СПб., 2010.
26. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2005.
27. Разлогов К.Э. Культурная политика в новых реалиях: проблемы идентичности/ К.Э.Разлогов//Образование, наука, культура в современном мире. М., 2014.
28. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, Е. А. Когай [и др.]; сост. и общ. ред.: Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. М., 2009.
29. Россия в диалоге культур /отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. Николаичев. М., 2010.
30. Скачков А.С. Культурная политика ЮНЕСКО в эпоху глобализации. М., 2015.
31. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей культурологии / А. Я. Флиер. М., 2002.
32. Чирун С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна: модели, механизмы, риски. М., 2014.

**1. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины**

1. Официальный сайт Министерства культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
2. Официальный сайт Общественной палаты РФ <http://www.oprf.ru/>
3. Официальный сайт по вопросам культуры <http://www.ecsocman.hse.ru/>
4. Официальный сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО <http://www.unesco.ru/ru/>
5. Менеджмент музейного дела <http://www.museum.ru/>
6. Содружество кинематографа РФ <http://www.kinoteka.ru>, <http://www.film.ru/>
7. Сайт «Культурные ценности – жертвы войны» <http://www.lostart.ru/>
8. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК

имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); лицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

3. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.02 Живопись.**

Специализация: **Художник кино и телевидения по костюму**

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 № 1014 от 13 августа 2020 г. по специальности 54.05.02 Живопись.

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: **54.05.02 Живопись.**

Специализация: **Художник кино и телевидения по костюму**

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 В 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 комбинированных съемок: способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-8.4)
- способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-8.10)

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 комбинированных съемок должен обладать:

- способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-8.4);
- способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-8.10)

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 КИНООПЕРАТОРСКОГО ИСКУССТВА Кинооператорское мастерство в русской</p>	2	2		

<p>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.</p>				
<p>Тема 3. КИНОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАТОРА <u>Операция киносъёмки</u>: 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. <u>Изобразительные возможности кинокамеры</u>. Приёмы съёмки и киноизобразительная форма кадра в различных системах кинематографа. <u>Кинетические приёмы съёмки</u>: нормальная, покадровая, замедленная,</p>	2	4		

<p>ускоренная, обратная – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинематографе.</p> <p>Кинопанорамная съёмка – виды панорамных съёмки, 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</p> <p>Изобразительно-монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр «съёмочный» и кинокадр «монтажный». Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма: крупный план, средний план, общий план, динамические формы кинокадров. Координация монтажных кадров «по движению», «по ракурсу», «по крупности плана», «по свету», «цвету», «тону», «ритму и темпу». Организация «оптического» внимания зрителя. «Субъективная» и «объективная» камера. «Кадрирование» при «прямой» документальной съёмке. Композиция кадра при «постановочной» съёмке. Композиция кадра как основная</p>	2	2		

художественно-творческая работа оператора. Эстетика кинематографа, как изобразительного искусства. Киноизобразительный стиль фильма.				
<p>Тема 5. КИНООСВЕЩЕНИЕ</p> <p>5.1. Искусство и техника кинооператорского освещения</p> <p>Изобразительная стилистика фильмов и искусство операторского освещения.</p> <p>Искусство и техника киноосвещения А.Левицкого, Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Б.Волчека, С.Урусевского и других кинооператоров.</p> <p>Искусство и техника киноосвещения в цветных фильмах М.Пилихиной, Ю.Ильенко, В.Юсова, Г.Рерберга, П.Лебешева и других.</p> <p>Изобразительно-живописные задачи киноосвещения: изображение на 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.</p> <p>Колорит и гармония цветов. Динамика цветового решения, цветовые контрасты.</p> <p>Драматургия и цвет.</p> <p>Киноосветительные приборы как орудие киноживописной работы оператора.</p> <p>Техника киноосвещения при черно-белом и цветном изображении. Экспозиционный режим освещения при монтажной съёмке: «ключевой свет», «баланс освещения».</p> <p>Визуальный контроль киноосвещения.</p> <p>Инструментальный контроль киноосвещения.</p> <p>5.2. Работа со светом</p> <p>Архитектоника освещения. Сюжетное освещение. Свето-тональная характеристика места, времени, обстановки действия.</p> <p>1. Метод <u>«рисующего»</u> (пластического) света в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача,</p>	2	4		

<p>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 цветовом 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</p> <p>6.1. Натурное (естественное) освещение</p> <p>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 пиротехники.</p> <p>6.2. Постановочная съёмка на природе</p> <p>1. <u>Съёмка постановочных сцен на</u></p>	4	2		

<p><u>солнечной натуре</u>. Выбор условий освещения и погоды для решения и изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение отражателей и электрической подсветки, рассеивателей. Подсветка крупных и средних 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 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 Комбинированные съёмки кинокадров методом многократного экспонирования – техника выполнения, практика применения в кинофильмах. Метод перспективного совмещения, - техника выполнения, оборудование. Примеры применения для решения изобразительных задач в кинофильмах. Метод комбинированной графики –</p>	2	2		

художественно-изобразительные возможности. Комбинированные съёмки, как самостоятельная форма кинооператорского искусства.				
Тема 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЁМОК Метод цейтраферной и скоростной съёмки – техника выполнения, область применения в фильмах. Макро и микросъёмка – техника выполнения и область применения. Подводная и воздушная съёмка. Специальные материалы и аппаратура для научно-исследовательских съёмок. Примеры применения специальных съёмок в художественных, научно-популярных и учебных фильмах.	2	2		
Тема 9. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ Творческие задачи научной кинематографии. Научно-популярные и научно-учебные фильмы. Специфика изобразительного строя. Творческо-производственные задачи оператора. Использование специальных видов киносъёмки. 9.1. Съёмка научно-популярных фильмов Изучение материала будущего фильма. Участие в разработке постановочного (режиссёрского) сценария. Работа с научными консультантами. Замысел изобразительного решения фильма. Творческо-производственная подготовка к павильонным и натурным съёмкам. Специфика операторской работы над фильмами различной тематики и жанров. 9.2. Съёмка учебных фильмов Изучение материалов и программ экранизируемого курса. Работа с научным руководителем и консультантами. Участие в разработке постановочного (режиссёрского) сценария. Творческо-	2	4		

<p>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> <p>Специфика изобразительной работы оператора-документалиста: кадрирование, монтажная съёмка, съёмка камерой с рук,</p>	2	4		

<p>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 фильма. Изобразительное решение и его первооснова. Творческо-производственный процесс создания</p>	4	4		

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 натуральных объектов.

Разработка операторской экспликации.

11.4. Съёмочно-постановочная работа

над павильонными и интерьерными объектами.

Сценарное содержание объекта. Замысел киноизобразительного решения. Построение освещения объекта. Подготовка киносъемочной 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 натуральных объектов.

Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения. Выбор натурального объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды. Подготовка киносъёмочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов.

Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек, условий освещения и времени съёмки кинокадров. Съёмка операторских проб. 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 съёмка действительности. М., Изд. «625», 2008

7. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
8. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во «625», 2006

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. «Гарпадум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев
18. «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. Грегг Толанд.

- 19.«Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
- 20.«Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров.
- 21.«Дневник его жены», Россия, реж. Алексей Учитель; опер. Юрий Клименко
- 22.«Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
- 23.«Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер.И.Тирский
- 24.«Звезда», 2002, Россия, реж. Николай Лебедев, опер. Юрий Невский
- 25.«Зеркало», СССР, 1974, реж. Валентин Виноградов; опер. Роман Веселер
- 26.«И корабль плывет», Франция/Италия, реж. Федерико Феллини; опер. Джузеппе Ротунно.
- 27.«Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов.
- 28.«Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосси; опер. Джеффри Ансуорт.
- 29.«Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий Гинзбург.
- 30.«Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
- 31.«Конец Санкт-Петербурга», СССР,1927, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
- 32.«Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
- 33.«Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
- 34.«Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров, Антуан Комен
- 35.«Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
- 36.«Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
- 37.«Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов
- 38.«Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер.Александр Антипенко
- 39.«Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен Шуффтан
- 40.«Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
- 41.«Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
- 42.«Неотправленной письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер.Сергей Урусевский.
- 43.«Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер.Павел Лебешев

44. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У.Битцер
45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне; опер Тонино Дели Колли
46. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, реж.Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
47. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков
48. «Остров», Россия, 2006, реж.Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
49. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, реж. Анджей Вайда; опер Ежи Вуйчик
50. «Первый учитель», СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский; опер.Георгий Рерберг.
51. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
52. «Престурление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский
53. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская
54. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
55. «72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.
56. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер.Сергей Мачильский
57. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж.Марк Донской; опер. Сергей Урусевский
58. «Семь самураев», Япония, 1954, реж. Акира Куросава; опер. Асакадзу Накаи
59. «Сибириада», СССР, реж Андрон Кончаловский, опер. Леван Пааташвили
60. «Соль Сванетии», СССР, 1930, реж. Михаил Калатозов; опер. Михаил Калатозов.
61. «Солярис», СССР, 1972, реж.Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
62. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников.
63. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский
64. «Страсти Жанны д'Арк», Франция, 1927, реж. Карл Теодор Дрейер; опер. Р. Мате.
65. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер
66. «Тринадцать», СССР, 1936, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек.
67. «Тупик», США, 1937, реж. Уильям Уайлер; опер. Грегг Толанд
68. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен 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.

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**

« _____ » _____ 2023г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.02 Живопись.**

Специализация: **Художник кино и телевидения по костюму**

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-8.4 ПСК-8.10	
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-8.4 ПСК-8.10
		ПСК-8.4 ПСК-8.10
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение практических заданий.	ПСК-8.4 ПСК-8.10
		ПСК-8.4 ПСК-8.10
	<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-8.4 ПСК-8.10
		ПСК-8.4 ПСК-8.10
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-8.4	Обсуждение Зачет
	ПСК-8.10	

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.

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 54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

Специализация программы специалитета: № 9 «Художник кино и телевидения
по костюму»

Форма обучения очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

Специализация программы специалитета № 9 «Художник кино и телевидения по костюму».

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 общемировой 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 54.05.02 «Живопись» (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-9.10 – 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	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	4			8	12

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
над фильмом. Анализ кинопроизведений как 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 явления, 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 поэпизодной 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. Рейтинг. 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-9.10
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-9.10
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПСК-9.10
	<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-9.10
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 **54.05.02 Живопись (уровень специалитета)**

специализация программы специалитета № 9 «Художник кино и телевидения по костюму»

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

54.05.02 «Живопись»

Специализация

Художник по костюму

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 54.05.02 «Живопись», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 года.

Специализация: Художник по костюму.

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 фильмопроизводства. – М.: Искусство, 1988.
 6. Малышев В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. – 36 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
 7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
 9. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 344 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
 10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
 11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. /Под ред. Ю.В. Криволицкого, Л.А. Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.
 12. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие / Под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволицкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности

«Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: Учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 384 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.

15. Макнаб Д. Профессия: кинопродюсер /Пер. с англ./ – М.: РИПОЛ классик, 2014.

16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /Пер. с англ./ – М.: ГИТР.2008.

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
2. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
4. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
5. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
6. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
7. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
8. <http://www.bloomberg.com> - Информагентство «Блумберг»
9. <http://www.rbc.ru> - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
10. <http://www.gifa.ru> - Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
11. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
12. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
13. <http://вашифинансы.рф> - Европейская Банковская Ассоциация
14. <http://moneycentral.msn.com> - Персональные финансы и инвестиции
15. <http://www.ecb.int> - European Central Bank

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет, проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов подготовленных преподавателями и студентами с последующим обсуждением представленных материалов.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
3. Подготовка и презентация итогов деятельности
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: iBooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

– использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;

– использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

– предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося

К видам самостоятельной работы относятся:

⇒ работа над лекционным материалом;

⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;

⇒ просмотры фильмов;

⇒ работа с Интернет-ресурсами;

⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;

⇒ подготовка к зачету.

Самостоятельная работа начинается использованием «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над

лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, обучающийся имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. При конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, справочными изданиями, периодикой в дополнение к знаниям, полученным на лекциях. Дополняя при этом конспект лекций. Она должна быть направлена на поиски ответов на наиболее важные, узловые проблемы дисциплины, а также при подготовке к зачету.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы.

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное представление обучающегося об изученных вопросах.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-9.	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных	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
ПЕРСПЕКТИВА**

Специальность – 54.05.02 Живопись

Специализация № 9 «Художник кино и телевидения по костюму»

Форма обучения – очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, 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 _____ А.А. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. 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 54.05.02 Живопись (специализация № 9 «Художник кино и телевидения по костюму»), 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 кино и телевидения по костюму.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной, профессиональных и профессионально-специализированной 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 основы живописи и рисунка и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19);
- способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки, обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца (ПК-22);
- способностью применять в творческом процессе полученные при обучении теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства (ПСК-9.7).

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»
- warpedia.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 LTSB WINENTLT SBUPGRD 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-19, ПК-22, ПСК-9.7
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-19, ПК-22, ПСК-9.7
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-1, ПК-19, ПК-22, ПСК-9.7
	<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-19, ПК-22, ПСК-9.7
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 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 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

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 **54.05.02 Живопись**

специализация программы специалитета № 9 «Художник кино и телевидения
по костюму»

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

«Просмотры фильмов: исторический костюм»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: доцент Галова Т.И.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 1014 от 13 августа 2020 года.

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентябрь 2024 г.

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)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в ОПОП ВО "Живопись".....	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.....	7
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	7
2.2.2 Содержание дисциплины.....	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	11
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	14
3.1 Список литературы.....	15
3.1.1 Основная литература.....	15
3.1.2 Дополнительная литература.....	15
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	18
3.3 Фильмография.....	18
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	20
РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	20

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

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 ОПОП ВО «Живопись».

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»

Данная дисциплина наряду с дисциплиной «История костюма» знакомит с историей костюма, как таковой и с историей воплощения исторического костюма в мировом кинематографе.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации «Художник кино и телевидения по костюму» в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

ПСК-9.8 способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому исполнению костюма.

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 часов		
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		А
Работа с преподавателем (контактные часы)	32	32
Теоретический блок:		
Лекции		
Практический блок:		
Практические и семинарные занятия	32	32
Лабораторные Работы (лабораторный практикум)		
Индивидуальные занятия		
Самостоятельная работа:	40	40
Теоретический блок:		
Работа с информационными источниками		10
Практический блок:		30
Формы промежуточной аттестации		Зачет
Всего	72 (Зач)	72

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоёмкость	Виды учебных занятий	
			Контактные часы, в том числе	Самостоя-

			лекции	практические занятия	Лаборат. занятия	индивидуальные	тальная работа
9	Раздел I. Костюм средневековья и возрождения	10		5			5
9	Раздел II. Костюм XVI-XVII века.	10		5			5
9	Раздел III. Костюм XVIII века	10		5			5
9	Раздел IV. Костюм XIX века	28		10			18
9	Раздел V. Костюм XIX-XX века	3		2			1
9	Раздел VI. Костюм XX века	10		8			2
9	Раздел VII. Современный костюм.	1		1			
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ		36			36

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
I курс, 1 семестр							
Раздел I.							
1	"Ромео и Джульета" 1968г. Англия-Италия	2		1			1
2	"Маленькие трагедии" 1979 г. к/с Мосфильм	2		1			1
3	"Гамлет" 1990 г. США- Великобритания-Франция	2		1			1
4	"Генрих Наварский" 2009 г. Германия- Франция-Австрия	2		1			1
5	"Книга Просперо" 1991 г. Нидерланды-Франция- Великобритания-Италия-Дания	2		1			1
Раздел II.							
6	"Мольер" 2007 г. Франция	2		1			1
7	"Аноним" 2011 г. США- Великобритания-Германия	2		1			1
8	"Контракт рисовальщика" 1982 г. Великобритания	2		1			1
9	"Барон Мюнхаузен" 1997 г.	2		1			1

	Англия-Испания						
10	"Кларисса" 1991 г. Великобритания	2		1			1
Раздел III.							
11	"Кларисса" 1991 г. Великобритания	2		1			1
12	"Амадей" 1984 г. США	2		1			1
13	"Манон Леско или история кавалера де Гриё" 2011 г. Франция	2		1			1
14	"Опасные связи" 1988 г, США- Великобритания	2		1			1
15	"Стакан воды" 1979 г. к/с Мосфильм	2		1			1
Раздел IV							
16	"Крылья голубки" 1997 г. США- Великобритания	0,5		0,5			
17	"Гордость и предубеждение" 1995 г. Великобритания	2		1			1
18	"Жены и дочери" 1999 г. Великобритания	1,5		0,5			1
19	"Доводы рассудка" 2007 г. США- Великобритания	0,5		0,5			
20	"Нортенгерское аббатство" 2007 г. США-Великобритания	1,5		0,5			1
21	"Эмма" 1996 г. США- Великобритания	0,5		0,5			
22	"Грозовой перевал" 1992 г. США- Великобритания	0,5		0,5			
23	"Незнакомка из Уайлдфелл-холла" 1996 г. Великобритания	1,5		0,5			1
24	"Крэнфорд" 2007 г. Великобритания"	1,5		0,5			1
25	"Тайна леди Одли" 2002 г. Великобритания	2		1			1
26	"Даниэль Деронда" 2002 г. США- Великобритания	2		1			1
27	"Ветер перемен" 1994 г. США- Великобритания	2		1			1
28	"Любовь во время холлеры" 2007 г. США	2		1			1
29	"Портрет леди" 1996 г. США- Великобритания	2		1			1
Раздел V							
30	"Буденброкки" 2008 г. Германия	2		1			1
31	"Сага о Форсайтах" 2003 г. Великобритания	2		1			1
Раздел VI							
32	"Смерть в Венеции" 1974 г. Италия	2		1			1
33	"Опаленные страстью" 1992 г. Мексика	2		1			1
34	"Шепоты и крики" 1972 г. Швеция	2		1			1
35	"Великий Гетсби" 2013 г. США- Австрия	2		1			1
36	"Аббатство Даунтон" 2010 г. Великобритания	4		2			2
37	"Дороги, которые мы выбираем" 2001 г. Великобритания	4		2			2

Раздел IV.							
39	"Король олень" 1969 г. к/с им. Горького	0,5		0,5			1
40	"Дьявол носит Прада" 2006 г. США	0,5		0,5			
Итого за семестр:		72		36			36
Экзамен							
Общая трудоемкость:		72 ЗЕТ					

2.2.2 Содержание дисциплины.

Практический блок

Представлен практическими занятиями по предложенным темам:

Тема 1

Просмотр и обсуждение фильма «Ромео и Джульетта» 1968г. Англия-Италия

Тема 2

Просмотр и обсуждение фильма «Маленькие трагедии» 1979 г. к/с Мосфильм.

Тема 3

Просмотр и обсуждение фильма "Гамлет" 1990 г. США-Великобритания-Франция

Тема 4

Просмотр и обсуждение фильма "Генрих Наварский" 2009 г. Германия- Франция-Австрия

Тема 5

Просмотр и обсуждение фильма "Книга Просперо" 1991 г. Нидерланды-Франция-Великобритания-Италия-Дания

Тема 6

Просмотр и обсуждение фильма "Аббатство Даунтон" 2010 г. Великобритания

Тема 7

Просмотр и обсуждение фильма "Мольер" 2007 г. Франция

Тема 8

Просмотр и обсуждение фильма "Аноним" 2011 г. США-Великобритания-Германия

Тема 9

Просмотр и обсуждение фильма "Контракт рисовальщика" 1982 г. Великобритания

Тема 10

Просмотр и обсуждение фильма "Барон Мюнхаузен" 1997 г. Англия-Испания

Тема 11

Просмотр и обсуждение фильма "Кларисса" 1991 г. Великобритания

Тема 12

Просмотр и обсуждение фильма "Амадей" 1984 г. США

Тема 13

Просмотр и обсуждение фильма "Манон Леско или история кавалера де Гриё" 2011 г. Франция

Тема 14

Просмотр и обсуждение фильма "Опасные связи" 1988 г, США-Великобритания

Тема 15

Просмотр и обсуждение фильма "Стакан воды" 1979 г. к/с Мосфильм

Тема 15

Просмотр и обсуждение фильма "Портрет леди" 1996 г. США-Великобритания

Тема 16

Просмотр и обсуждение фильма "Опаленные страстью" 1992 г. Мексика

Тема 17

Просмотр и обсуждение фильма "Крылья голубки" 1997 г. США-Великобритания

Тема 18

" Просмотр и обсуждение фильма Жены и дочери" 1999 г. Великобритания

Тема 19

Просмотр и обсуждение фильма "Доводы рассудка" 2007 г. США-Великобритания

Тема 20

Просмотр и обсуждение фильма "Нортенгерское аббатство" 2007 г. США-Великобритания

Тема 21

Просмотр и обсуждение фильма "Эмма" 1996 г. США-Великобритания

Тема 22

Просмотр и обсуждение фильма "Грозовой перевал" 1992 г. США-Великобритания

Тема 23

Просмотр и обсуждение фильма "Сага о Форсайтах" 2003 г. Великобритания

Тема 24

Просмотр и обсуждение фильма "Незнакомка из Уайлдфелл-холла" 1996 г. Великобритания

Тема 25

Просмотр и обсуждение фильма "Буденброкки" 2008 г. Германия

Тема 26

Просмотр и обсуждение фильма "Крэнфорд" 2007 г. Великобритания"

Тема 27

Просмотр и обсуждение фильма "Тайна леди Одли" 2002 г. Великобритания

Тема 28

Просмотр и обсуждение фильма "Даниэль Деронда" 2002 г. США-Великобритания

Тема 29

Просмотр и обсуждение фильма "Ветер перемен" 1994 г. США-Великобритания

Тема 30

Просмотр и обсуждение фильма "Любовь во время холеры" 2007 г. США

Тема 31

Просмотр и обсуждение фильма "Гордость и предубеждение" 1995 г. Великобритания

Тема 32

Просмотр и обсуждение фильма "Смерть в Венеции" 1974 г. Италия

Тема 33

Просмотр и обсуждение фильма "Шепоты и крики" 1972 г. Швеция

Тема 34

Просмотр и обсуждение фильма "Великий Гетсби" 2013 г. США-Австрия

Тема 35

Просмотр и обсуждение фильма "Дороги, которые мы выбираем" 2001 г. Великобритания

Тема 36

Просмотр и обсуждение фильма "Король олень" 1969 г. к/с им. Горького

Тема 37

Просмотр и обсуждение фильма "Дьявол носит Прада" 2006 г. США

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.		
Раздел 1						
1	"Ромео и Джульета" 1968г. Англия-Италия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
2	"Маленькие трагедии" 1979 г. к/с Мосфильм		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

3	"Гамлет" 1990 г. США- Великобритания- Франция		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
4	"Генрих Наварский" 2009 г. Германия- Франция- Австрия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
5	"Книга Просперо" 1991 г. Нидерланды- Франция- Великобритания- Италия-Дания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 2						
6	"Мольер" 2007 г. Франция		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
7	"Аноним" 2011 г. США- Великобритания- Германия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
8	"Контракт рисовальщика" 1982 г. Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
9	"Барон Мюнхаузен" 1997 г. Англия- Испания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
10	"Кларисса" 1991 г. Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 3						
11	"Кларисса" 1991 г. Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
12	"Амадей" 1984 г. США		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
13	"Манон Леско или история кавалера де Гриё" 2011 г. Франция		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
14	"Опасные связи" 1988 г, США- Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

15	"Стакан воды" 1979 г. к/с Мосфильм		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 4						
16	"Крылья голубки" 1997 г. США- Великобритания		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
17	"Гордость и предубеждение" 1995 г. Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
18	"Жены и дочери" 1999 г. Великобритания		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
19	"Доводы рассудка" 2007 г. США- Великобритания		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
20	"Нортенгерское аббатство" 2007 г. США- Великобритания		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
21	"Эмма" 1996 г. США- Великобритания		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
22	"Грозовой перевал" 1992 г. США- Великобритания		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
23	"Незнакомка из Уайлдфелл- холла" 1996 г. Великобритания		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
24	"Крэнфорд" 2007 г. Великобритания"		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
25	"Тайна леди Одли" 2002 г. Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
26	"Даниэль Деронда" 2002 г. США- Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

27	"Ветер перемен" 1994 г. США- Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
28	"Любовь во время холлеры" 2007 г. США		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
29	"Портрет леди" 1996 г. США- Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 5						
30	"Буденброкки" 2008 г. Германия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
31	"Сага о Форсайтах" 2003 г. Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 6						
32	"Смерть в Венеции" 1974 г. Италия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
33	"Опаленные страстью" 1992 г. Мексика		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
34	"Шепоты и крики" 1972 г. Швеция		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
35	"Великий Гетсби" 2013 г. США-Австрия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
36	"Аббатство Даунтон" 2010 г. Великобритания		2			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
37	"Дороги, которые мы выбираем" 2001 г. Великобритания		2			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 7						
39	"Король олень" 1969 г. к/с им. Горького		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

40	"Дьявол носит Прада" 2006 г. США		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
----	----------------------------------	--	-----	--	--	---

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

3.1 Список литературы

3.1.1. 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)

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.
- Блейз Анна. История в костюмах. От фараона до денди. М.: Олма-Пресс, 2002
- 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.
- Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. М., Астрель, АСТ, Люкс, 2005.
- Кузнецова В. Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966 г.
- 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

- 1 "Аббатство Даунтон" 2010 г. Великобритания
- 2 "Амадей" 1984 г. США
- 3 "Аноним" 2011 г. США-Великобритания-Германия
- 4 "Барон Мюнхаузен" 1997 г. Англия-Испания
- 5 "Буденброкки" 2008 г. Германия
- 6 "Великий Гетсби" 2013 г. США-Австрия
- 7 "Ветер перемен" 1994 г. США-Великобритания
- 8 "Гамлет" 1990 г. США-Великобритания-Франция
- 9 "Генрих Наварский" 2009 г. Германия- Франция-Австрия
- 10 "Гордость и предубеждение" 1995 г. Великобритания
- 11 "Грозовой перевал" 1992 г. США-Великобритания
- 12 "Даниэль Деронда" 2002 г. США-Великобритания
- 13 "Доводы рассудка" 2007 г. США-Великобритания
- 14 "Дороги, которые мы выбираем" 2001 г. Великобритания
- 15 "Дьявол носит Прада" 2006 г. США
- 16 "Жены и дочери" 1999 г. Великобритания
- 17 "Кларисса" 1991 г. Великобритания
- 18 "Книга Просперо" 1991 г. Нидерланды-Франция-Великобритания-Италия-
Дания
- 19 "Контракт рисовальщика" 1982 г. Великобритания
- 20 "Король олень" 1969 г. к/с им. Горького
- 21 "Крылья голубки" 1997 г. США-Великобритания
- 22 "Крэнфорд" 2007 г. Великобритания"
- 23 "Любовь во время холлеры" 2007 г. США
- 24 "Маленькие трагедии" 1979 г. к/с Мосфильм
- 25 "Манон Леско или история кавалера де Гриё" 2011 г. Франция
- 26 "Мольер" 2007 г. Франция
- 27 "Незнакомка из Уайлдфелл-холла" 1996 г. Великобритания
- 28 "Нортенгерское аббатство" 2007 г. США-Великобритания

- 29 "Опаленные страстью" 1992 г. Мексика
- 30 "Опасные связи" 1988 г, США-Великобритания
- 31 "Портрет леди" 1996 г. США-Великобритания
- 32 "Ромео и Джульета" 1968г. Англия-Италия
- 33 "Сага о Форсайтах" 2003 г. Великобритания
- 34 "Смерть в Венеции" 1974 г. Италия
- 35 "Стакан воды" 1979 г. к/с Мосфильм
- 36 "Тайна леди Одли" 2002 г. Великобритания
- 37 "Шепоты и крики" 1972 г. Швеция
- 38 "Эмма" 1996 г. США-Великобритания

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-К/22-18-У <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
2. ЭБС «Лань»-контракт № 80-17-У от 23.05.2017 <https://e.lanbook.com/>
3. ЭБС «Юрайт»-контракт №68-17-У от 23.05.2017 <https://biblio-online.ru/>

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий данного курса необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

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.Видепроекция

8.ИЗО кабинет

11.Библиотека

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Просмотры фильмов: костюмы народов мира**

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-9.8	
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"> - лекционные занятия, направленные на формирование знаний о зарубежных и отечественных фильмах представляющих образцы авторского подхода к реализации темы исторического костюма различных стран и эпох, - ведение конспекта лекций, 	ПСК-9.8
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению теоретических вопросов аспектов авторского подхода к реализации темы исторического костюма различных стран и эпох, - участие в дискуссии по вопросам исторического костюма в зарубежных и отечественных фильмах 	ПСК-9.8
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации теоретических вопросов аспектов авторского подхода к реализации темы исторического костюма различных стран и эпох; - оценка активности участия в дискуссии по аспектам авторского подхода к реализации темы исторического костюма различных стран и эпох в зарубежных и отечественных фильмах 	ПСК-9.8
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - наличие конспекта лекций
	<p><u>Этап 2:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическое обоснование позиции по

	Формирование навыков практического использования знаний	проблемному вопросу реализации темы исторического костюма различных стран и эпох в зарубежных и отечественных фильмах - 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 реализации темы исторического костюма различных стран и эпох в зарубежных и отечественных фильмах.
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 вопросов реализации темы исторического костюма различных стран и эпох в зарубежных и отечественных фильмах - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка вопросов реализации темы исторического костюма различных стран и эпох в зарубежных и отечественных фильмах, 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 реализации темы исторического костюма различных стран и эпох в зарубежных и отечественных фильмах.
	<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 реализации темы исторического костюма различных стран и эпох в зарубежных и отечественных фильмах. -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-9.8	Обсуждения 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: исторический костюм» 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 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 по костюму.

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: исторический костюм» 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.

- Костюм средневековья и возрождения в отечественных и зарубежных фильмах
- Костюм XVI-XVII века в отечественных и зарубежных фильмах.
- Костюм XVIII века в отечественных и зарубежных фильмах
- Костюм XIX века в отечественных и зарубежных фильмах
- Костюм XIX-XX века в отечественных и зарубежных фильмах
- Костюм XX века в отечественных и зарубежных фильмах
- Современный костюм в отечественных и зарубежных фильмах

1.6.2 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Устный зачет по следующему примерному перечню вопросов:

- Вопрос 1 "Ромео и Джульета" 1968г. Англия-Италия
 Вопрос 2 "Маленькие трагедии" 1979 г. к/с Мосфильм
 Вопрос 3 "Гамлет" 1990 г. США-Великобритания-Франция
 Вопрос 4 "Генрих Наварский" 2009 г. Германия- Франция-Австрия
 Вопрос 5 "Книга Просперо" 1991 г. Нидерланды-Франция Великобритания-Италия-Дания
 Вопрос 6 "Мольер" 2007 г. Франция
 Вопрос 7 "Аноним" 2011 г. США-Великобритания-Германия
 Вопрос 8 "Контракт рисовальщика" 1982 г. Великобритания
 Вопрос 9 "Барон Мюнхаузен" 1997 г. Англия-Испания
 Вопрос 10 "Кларисса" 1991 г. Великобритания
 Вопрос 11 "Кларисса" 1991 г. Великобритания
 Вопрос 12 "Амадей" 1984 г. США
 Вопрос 13 "Манон Леско или история кавалера де Гриё" 2011 г. Франция
 Вопрос 14 "Опасные связи" 1988 г, США-Великобритания
 Вопрос 15 "Стакан воды" 1979 г. к/с Мосфильм
 Вопрос 16 "Крылья голубки" 1997 г. США-Великобритания
 Вопрос 17 "Гордость и предубеждение" 1995 г. Великобритания
 Вопрос 18 "Жены и дочери" 1999 г. Великобритания
 Вопрос 19 "Доводы рассудка" 2007 г. США-Великобритания
 Вопрос 20 "Нортенгерское аббатство" 2007 г. США-Великобритания
 Вопрос 21 "Эмма" 1996 г. США-Великобритания
 Вопрос 22 "Грозовой перевал" 1992 г. США-Великобритания
 Вопрос 23 "Незнакомка из Уайлдфелл-холла" 1996 г. Великобритания
 Вопрос 24 "Крэнфорд" 2007 г. Великобритания"
 Вопрос 25 "Тайна леди Одли" 2002 г. Великобритания
 Вопрос 26 "Даниэль Деронда" 2002 г. США-Великобритания
 Вопрос 27 "Ветер перемен" 1994 г. США-Великобритания
 Вопрос 28 "Любовь во время холлеры" 2007 г. США
 Вопрос 29 "Портрет леди" 1996 г. США-Великобритания
 Вопрос 30 "Буденброкки" 2008 г. Германия
 Вопрос 31 "Сага о Форсайтах" 2003 г. Великобритания
 Вопрос 32 "Смерть в Венеции" 1974 г. Италия
 Вопрос 33 "Опаленные страстью" 1992 г. Мексика
 Вопрос 34 "Шепоты и крики" 1972 г. Швеция
 Вопрос 35 "Великий Гетсби" 2013 г. США-Австрия
 Вопрос 36 "Аббатство Даунтон" 2010 г. Великобритания
 Вопрос 37 "Дороги, которые мы выбираем" 2001 г. Великобритания
 Вопрос 38 "Король олень" 1969 г. к/с им. Горького
 Вопрос 39 "Дьявол носит Прада" 2006 г. США

**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

«Просмотры фильмов: исторический костюм»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: доцент Галова Т.И.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 1014 от 13 августа 2020 года.

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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)

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 дисциплин.....	7
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	7
2.2.2 Содержание дисциплины.....	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	11
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	14
3.1 Список литературы.....	14
3.1.1. Основная литература.....	14
3.1.2. Дополнительная литература.....	15
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	17
3.3 Фильмография.....	18
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	19
РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	19

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

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 образовательной программе.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»

Данная дисциплина наряду с дисциплиной «История костюма» знакомит с историей костюма, как таковой и с историей воплощения исторического костюма в мировом кинематографе.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации «Художник кино и телевидения по костюму» в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

ПСК-9.8 способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому исполнению костюма.

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 часов	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		В
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	34	34
лекции	34	34
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия		
Самостоятельная работа	38	38
Теоретический блок:		
Работа с информационными источниками		32
Практический блок:		6
Контрольная работа		
Курсовая работа		
Создание проект, эссе, реферата и др.		
Форма итогового контроля		зачет
Всего	72 (Зач)	72

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. Европа (Западная Европа)	12		6			6
В	Раздел II. Европа (Восточная Европа)	12		6			6
В	Раздел III. Азия (Дальний восток)	18		6			12
В	Раздел IV. Азия	12		6			6
В	Раздел V. Америка (северная)	12		6			6
В	Раздел VI. Южная Америка	6		4			2
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ		34			38

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем		Очная форма обучения *			
		Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
		Лекции	Практич. Сем.	Самостоятельная работа	Всего часов по теме
ЕВРОПА (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА)					
1	"Нашествие варваров" 2003 г. Канада-Франция		2	1	3
2	"Беги, Лола, беги" 1998 г. Германия		1	1	2
3	"Джульетта и духи" 1965 г. Италия		1	2	3
4	"Караваджо" 1986 г. Великобритания		1	1	2
5	"Фанни и Александр" 1982 г. Швеция-Франция-Западная Германия		1	1	2
ЕВРОПА (ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА)					
6	"Черная кошка, белый кот" Сербия		1	1	2

7	"Цвет граната" 1968 г. Арменфильм		1	1	2
8	"Тени забытых предков" 1964 г. Студия Довженко		1	1	2
9	"Легенда о Сурамской крепости" 1984 г. Грузия-фильм		1	1	2
10	"Руслан и Людмила" 1972 г. Мосфильм		1	1	2
11	"Сказка о царе Салтане" 1966 г. Мосфильм		1	1	2
АЗИЯ (Дальний восток)					
12	"Семь самураев" 1954 г. Япония		1	1	2
13	"Расемон" 1950 г. Япония		1	1	2
14	"Выпускник" 2003 г. Южная Корея		0,5	2	2,5
15	"Герой" 2002 г. Гонконг-Китай		0,5	2	2,5
16	"Велосипед" 1995 г. Вьетнам-Франция		1	2	3
17	"Прикосновение Дзен" 1969 г. Тайвань		1	2	3
18	"Ран" 1985 г. Япония-Франция		1	2	3
АЗИЯ					
19	"Свадьба в сезон дождей" 2001 г. Индия-США-Франция- Италия		1	2	3
20	"Персидский ковер" 1996 г. Иран-Франция		1	1	2
21	"Кандагар" 2001 г. Иран-Франция		2	1	2
22	"Арабские ночи" 1942 г. США		1	1	3
23	"Лоуренс Аравийский" 1962 г. Великобритания		1	1	2
АМЕРИКА (СЕВЕРНАЯ)					
24	"Бегущий по лезвию бритвы" 1982 г. США		1	1	2
25	"Весь этот джаз" 1979 г. США		1	1	2
26	"Танцы с волками" 1990 г. США		1	1	2
27	"Магнолия" 1999 г. США		1	1	2
28	"Лицо со шрамом" 1983 г. США		1	1	2
29	"Приключения Присциллы, королевы пустыни" 1994 г. Австралия		1	1	2
Южная АМЕРИКА					
30	"Город Бога" 2002 г. Бразилия-Франция- США		2	1	2
31	"Сука любовь" 2000 г. Мексика		1	0,5	1

32	Люси" 1969 г. Куба		1	0,5	1
Итого за семестр:		72. часа (2 ЗЕТ)			
Экзамен:					
Общая трудоемкость: 72 часа (2 ЗЕТ)					

2.2.2 Содержание дисциплины.

Практический блок

Представлен практическими занятиями по предложенным темам:

ЕВРОПА (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА)

ТЕМА 1

Просмотр и обсуждение фильма "Нашествие варваров" 2003 г. Канада-Франция

ТЕМА 2

Просмотр и обсуждение фильма "Беги, Лола, беги" 1998 г. Германия

ТЕМА 3

Просмотр и обсуждение фильма "Джульетта и духи" 1965 г. Италия

ТЕМА 4

Просмотр и обсуждение фильма "Караваджо" 1986 г. Великобритания

ТЕМА 5

Просмотр и обсуждение фильма "Фанни и Александр" 1982 г. Швеция-Франция-Западная Германия

ЕВРОПА (ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА)

ТЕМА 6

Просмотр и обсуждение фильма "Черная кошка, белый кот" Сербия

ТЕМА 7

Просмотр и обсуждение фильма "Цвет граната" 1968 г. Арменфильм

ТЕМА 8

Просмотр и обсуждение фильма "Тени забытых предков" 1964 г. Студия Довженко

ТЕМА 9

Просмотр и обсуждение фильма "Легенда о Сурамской крепости" 1984 г. Грузия-фильм

ТЕМА 10

Просмотр и обсуждение фильма "Руслан и Людмила" 1972 г. Мосфильм

ТЕМА 11

Просмотр и обсуждение фильма "Сказка о царе Салтане" 1966 г. Мосфильм

АЗИЯ (Дальний восток)

ТЕМА 12

Просмотр и обсуждение фильма "Семь самураев" 1954 г. Япония

ТЕМА 13

Просмотр и обсуждение фильма "Расемон" 1950 г. Япония

ТЕМА 14

Просмотр и обсуждение фильма "Выпускник" 2003 г. Южная Корея

ТЕМА 15

Просмотр и обсуждение фильма "Герой" 2002 г. Гонконг-Китай

ТЕМА 16

Просмотр и обсуждение фильма "Велосипед" 1995 г. Вьетнам-Франция

ТЕМА 17

Просмотр и обсуждение фильма "Прикосновение Дзен" 1969 г. Тайвань

ТЕМА 18

Просмотр и обсуждение фильма "Ран" 1985 г. Япония-Франция

АЗИЯ

ТЕМА 19

Просмотр и обсуждение фильма "Свадьба в сезон дождей" 2001 г. Индия-США-Франция-Италия

ТЕМА 20

Просмотр и обсуждение фильма "Персидский ковер" 1996 г. Иран-Франция

ТЕМА 20

Просмотр и обсуждение фильма "Кандагар" 2001 г. Иран-Франция

ТЕМА 22

Просмотр и обсуждение фильма "Арабские ночи" 1942 г. США

ТЕМА 23

Просмотр и обсуждение фильма "Лоуренс Аравийский" 1962 г. Великобритания

АМЕРИКА (СЕВЕРНАЯ)

ТЕМА 24

Просмотр и обсуждение фильма "Бегущий по лезвию бритвы" 1982 г. США

ТЕМА 25

Просмотр и обсуждение фильма "Весь этот джаз" 1979 г. США

ТЕМА 26

Просмотр и обсуждение фильма "Танцы с волками" 1990 г. США

ТЕМА 27

Просмотр и обсуждение фильма "Магнолия" 1999 г. США

ТЕМА 28

Просмотр и обсуждение фильма "Лицо со шрамом" 1983 г. США

ТЕМА 29

Просмотр и обсуждение фильма

"Приключения Присциллы, королевы пустыни" 1994 г. Австралия

Южная АМЕРИКА

ТЕМА 30

Просмотр и обсуждение фильма "Город Бога" 2002 г. Бразилия-Франция- США

ТЕМА 31

Просмотр и обсуждение фильма "Сука любовь" 2000 г. Мексика

ТЕМА 32

Просмотр и обсуждение фильма "Люси" 1969 г. Куба

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.	
Раздел 1					
"Нашествие варваров" 2003 г. Канада-Франция		2			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Беги, Лола, беги" 1998 г. Германия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

"Джульетта и духи" 1965 г. Италия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Караваджо" 1986 г. Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Фанни и Александр" 1982 г. Швеция-Франция- Западная Германия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 2					
"Черная кошка, белый кот" Сербия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Цвет граната" 1968 г. Арменфильм		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Тени забытых предков" 1964 г. Студия Довженко		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Легенда о Сурамской крепости" 1984 г. Грузия-фильм		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Руслан и Людмила" 1972 г. Мосфильм		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Сказка о царе Салтане" 1966 г. Мосфильм		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 3					
"Семь самураев" 1954 г. Япония		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

"Расемон" 1950 г. Япония		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Выпускник" 2003 г. Южная Корея		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Герой" 2002 г. Гонконг-Китай		0,5			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Велосипед" 1995 г. Вьетнам- Франция		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Прикосновение Дзен" 1969 г. Тайвань		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Ран" 1985 г. Япония-Франция		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 4					
"Свадьба в сезон дождей" 2001 г. Индия-США- Франция- Италия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Персидский ковер" 1996 г. Иран-Франция		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Кандагар" 2001 г. Иран-Франция		2			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Арабские ночи" 1942 г. США		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Лоуренс Аравийский" 1962 г. Великобритания		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 5					

"Бегущий по лезвию бритвы" 1982 г. США		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Весь этот джаз" 1979 г. США		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Танцы с волками" 1990 г. США		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Магнолия" 1999 г. США		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Лицо со шрамом" 1983 г. США		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Приключения Присциллы, королевы пустыни" 1994 г. Австралия		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Раздел 6					
"Город Бога" 2002 г. Бразилия- Франция- США		2			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
"Сука любовь" 2000 г. Мексика		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)
Люси" 1969 г. Куба		1			• круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

3.1 Список литературы

3.1.1. 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)

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.

Блейз Анна. История в костюмах. От фараона до денди. М.: Олма-Пресс, 2002

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.
- Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. М., Астрель, АСТ, Люкс, 2005.
- 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 СИЗбранные 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, 1970.
- 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>
<https://costume-history.livejournal.com/>

3.3 Фильмография

- 1 "Арабские ночи" 1942 г. США
- 2 "Беги, Лола, беги" 1998 г. Германия
- 3 "Бегущий по лезвию бритвы" 1982 г. США
- 4 "Велосипед" 1995 г. Вьетнам-Франция
- 5 "Весь этот джаз" 1979 г. США
- 6 "Выпускник" 2003 г. Южная Корея
- 7 "Герой" 2002 г. Гонконг-Китай
- 8 "Город Бога" 2002 г. Бразилия-Франция- США
- 9 "Джульетта и духи" 1965 г. Италия
- 10 "Кандагар" 2001 г. Иран-Франция
- 11 "Караваджо" 1986 г. Великобритания
- 12 "Легенда о Сурамской крепости" 1984 г. Грузия-фильм

- 13 "Лицо со шрамом" 1983 г. США
- 14 "Лоуренс Аравийский" 1962 г. Великобритания
- 15 "Люси" 1969 г. Куба
- 16 "Магнолия" 1999 г. США
- 17 "Нашествие варваров" 2003 г. Канада-Франция
- 18 "Персидский ковер" 1996 г. Иран-Франция
- 19 "Приключения Присциллы, королевы пустыни" 1994 г. Австралия
- 20 "Прикосновение Дзен" 1969 г. Тайвань
- 21 "Ран" 1985 г. Япония-Франция
- 22 "Расемон" 1950 г. Япония
- 23 "Руслан и Людмила" 1972 г. Мосфильм
- 24 "Свадьба в сезон дождей" 2001 г. Индия-США-Франция- Италия
- 25 "Семь самураев" 1954 г. Япония
- 26 "Сказка о царе Салтане" 1966 г. Мосфильм
- 27 "Сука любовь" 2000 г. Мексика
- 28 "Танцы с волками" 1990 г. США
- 29 "Тени забытых предков" 1964 г. Студия Довженко
- 30 "Фанни и Александр" 1982 г. Швеция-Франция-Западная Германия
- 31 "Цвет граната" 1968 г. Арменфильм
- 32 "Черная кошка, белый кот" Сербия

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-К/22-18-У <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
2. ЭБС «Лань»-контракт № 80-17-У от 23.05.2017 <https://e.lanbook.com/>

3. ЭБС «Юрайт»-контракт №68-17-У от 23.05.2017 <https://biblio-online.ru/>

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий данного курса необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

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. Видеопроекция
8. ИЗО кабинет
11. Библиотека

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Просмотры фильмов: костюмы народов мира**

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-9.8	
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"> - лекционные занятия, направленные на формирование знаний о зарубежных и отечественных фильмах представляющих образцы авторского подхода к реализации темы национального костюма различных стран, - ведение конспекта лекций, 	ПСК-9.8
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению теоретических вопросов аспектов авторского подхода к реализации темы национального костюма различных стран, - участие в дискуссии по вопросам костюмов народов мира в зарубежных и отечественных фильмах 	ПСК-9.8
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации теоретических вопросов аспектов авторского подхода к реализации темы национального костюма различных стран; - оценка активности участия в дискуссии по аспектов авторского подхода к реализации темы национального костюма различных стран в зарубежных и отечественных фильмах 	ПСК-9.8
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - наличие конспекта лекций
	<p><u>Этап 2:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическое обоснование позиции по

	Формирование навыков практического использования знаний	проблемному вопросу реализации декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах - 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 реализации темы национального костюма различных стран в зарубежных и отечественных фильмах.
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 вопросов реализации темы национального костюма различных стран в зарубежных и отечественных фильмах - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка вопросов реализации темы национального костюма различных стран в зарубежных и отечественных фильмах, 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 реализации темы национального костюма различных стран в зарубежных и отечественных фильмах.
	<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 реализации темы национального костюма различных стран в зарубежных и отечественных фильмах. -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-9.8	Обсуждения 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: костюмы народов мира» 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 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 по костюму.

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: костюмы народов мира» 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.

- Практическая реализация в кино темы национального костюма по странам региона Европа (Западная Европа)
- Практическая реализация в кино темы национального костюма по странам региона Европа (Восточная Европа)
- Практическая реализация в кино темы национального костюма по странам региона Азия (Дальний восток)
- Практическая реализация в кино темы национального костюма по странам региона Азия
- Практическая реализация в кино темы национального костюма по странам региона Америка (северная)
- Практическая реализация в кино темы национального костюма по странам региона Южная Америка

1.6.2 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Устный зачет по следующему примерному перечню вопросов:

- Вопрос 1. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Нашествие варваров" 2003 г. Канада-Франция
- Вопрос 2. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Караваджо" 1986 г. Великобритания
- Вопрос 3. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Фанни и Александр" 1982 г. Швеция-Франция-Западная Германия
- Вопрос 4. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Джульетта и духи" 1965 г. Италия
- Вопрос 5. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Беги, Лола, беги" 1998 г. Германия
- Вопрос 6. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Руслан и Людмила" 1972 г. Мосфильм
- Вопрос 7. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Сказка о царе Салтане" 1966 г. Мосфильм
- Вопрос 8. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Легенда о Сурамской крепости" 1984 г. Грузия-фильм
- Вопрос 9. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Цвет граната" 1968 г. Арменфильм
- Вопрос 10. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Тени забытых предков" 1964 г. Студия Довженко
- Вопрос 11. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Черная кошка, белый кот" Сербия
- Вопрос 12. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Семь самураев" 1954 г. Япония
- Вопрос 13. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Расемон" 1950 г. Япония
- Вопрос 14. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Выпускник" 2003 г. Южная Корея
- Вопрос 15. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Герой" 2002 г. Гонконг-Китай
- Вопрос 16. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Велосипед" 1995 г. Вьетнам-Франция
- Вопрос 17. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Прикосновение Дзен" 1969 г. Тайвань
- Вопрос 18. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Ран" 1985 г. Япония-Франция
- Вопрос 19. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Свадьба в сезон дождей" 2001 г. Индия-США-Франция-Италия
- Вопрос 20. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Персидский ковер" 1996 г. Иран-Франция
- Вопрос 21. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Кандагар" 2001 г. Иран-Франция

- Вопрос 22. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Арабские ночи" 1942 г. США
- Вопрос 23. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Лоуренс Аравийский" 1962 г. Великобритания
- Вопрос 24. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Бегущий по лезвию бритвы" 1982 г. США
- Вопрос 25. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Весь этот джаз" 1979 г. США
- Вопрос 26. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Танцы с волками" 1990 г. США
- Вопрос 27. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Магнолия" 1999 г. США
- Вопрос 28. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Лицо со шрамом" 1983 г. США
- Вопрос 29. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Приключения Присциллы, королевы пустыни" 1994 г. Австралия
- Вопрос 30. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Город Бога" 2002 г. Бразилия-Франция- США
- Вопрос 31. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Сука любовь" 2000 г. Мексика
- Вопрос 32. Принципы работы над национальным костюмом в фильме "Люси" 1969 г. Куба

**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

«Разработка технической документации»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: профессор Донсков В.А., доцент Голубев В.А.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 1014 от 13 августа 2020 года.

по специальности **54.05.02 Живопись**
по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**
с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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)

Раздел 1. Организационно-методический раздел.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	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
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	7
2.2.2. Содержание дисциплины.....	10
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	11
2.2.Содержание разделов дисциплины.....	7
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
3.1 Список литературы.....	11
3.1.1 Основная литература.....	11
3.1.2 Дополнительная литература.....	12
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	15
3.3 Фильмография.....	15
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.....	20
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. . .	20

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

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 «Живопись».

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Базовая часть»

Данная дисциплина наряду с дисциплиной «Мастерство художника кино и телевидения по костюму» готовит студента к работе в условиях современного кино производства.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации «Художник кино и телевидения по костюму» в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен овладеть следующими компетенциями:

ПСК-9.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении

ПСК-9.6 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении

ПСК-9.9 способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности

ПСК-9.10 способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии

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	3 зач.ед. 108 часов		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		9	A
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	100	36	64
лекции			
Индивидуальные занятия			
Практические и семинарные занятия	100	36	64
Самостоятельная работа	4		4
Форма итогового контроля			
Всего	108 (ЗачО)	36	72

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
			лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные	
9	Раздел 1. Общие трудовые функции художника кино и телевидения.	4		4			
9	Раздел 2. Разработка технической документации к современному фильму(сериалу)	32		32			
А	Раздел 3. Разработка технической документации к историческому фильму(сериалу)	36		32			4
А	Раздел 4. Разработка технической документации к сказке, фантастическому фильму(сериалу)	36		32			4
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	108 ч. 3 ЗЕТ		100			8

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. Сем.	Самостоятельная работа	Всего часов по теме
1	Трудовые функции художника кино и телевидения		4		4
	Современный фильм (сериал).				
2	Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма		4		4
3	Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов		4		4

4	Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления		4		4
5	Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям		4		4
6	Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии.		4		4
7	Руководство техническим персоналом во время съемок		4		4
8	Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки		4		4
9	Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах		4		4
	Исторический фильм (сериал).				
10	Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма		4		4
11	Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов		4		4
12	Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления		4		4
13	Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям		4		4
14	Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в		4		4

	работоспособном состоянии.				
15	Руководство техническим персоналом во время съемок		4	4	8
16	Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки		4		4
17	Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах		4		4
	Сказка, фантастический фильм (сериал).				
18	Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма		4	4	8
19	Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов		4		4
20	Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления		4		4
21	Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям		4		4
22	Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии.				
23	Руководство техническим персоналом во время съемок				
24	Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки				
25	Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах				

Всего:		100	8	108
--------	--	-----	---	-----

2.2.2. Содержание дисциплины

Практический блок

Представлен практическими занятиями по предложенным темам:

1. Трудовые функции художника кино и телевидения
Современный фильм (сериал).
2. Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма
3. Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов.
4. Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления.
5. Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям.
6. Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии. Проведение монтажную репетицию, осуществление корректировки оформления с учетом высказанных замечаний соответствующих специалистов.
7. Руководство техническим персоналом во время съемок.
8. Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки.
9. Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах
Исторический фильм (сериал).
10. Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественное оформление фильма
11. Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов
12. Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления Решение вопросов светового оформления
13. Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям.
14. Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии. Проведение монтажную репетицию

репетицию, осуществление корректировки оформления с учетом высказанных замечаний соответствующих специалистов.

15. Руководство техническим персоналом во время генеральных репетиций и спектаклей.

16. Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки.

17. Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах

Сказка, фантастический фильм (сериал).

18. Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественное оформление фильма

19. Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов

20. Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления.

21. Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям.

22. Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии. Проведение монтировочную репетицию, осуществление корректировки оформления с учетом высказанных замечаний соответствующих специалистов.

23. Руководство техническим персоналом во время генеральных репетиций и спектаклей.

24. Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки.

25. Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это выполнение определенных данной программой практических заданий по данной дисциплине. Самостоятельных задания в данном случае состоят в разработке типовых замечаний по приемке готовых декораций съемочной группой и выполнение самостоятельных заметок по готовым декорациям в павильоне, при посещении киностудии «Мосфильм».

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

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)

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. 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.	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	«Фальшивомонетки»
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.

Нет данных.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для проведения занятий по дисциплине «Разработка технической документации»

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. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Разработка технической документации**

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-9.3; ПСК-9.6; ПСК-9.9; ПСК-9.10	
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"> - лекционные занятия, направленные на формирования теоретической базы о технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства - обсуждения по темам технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства - выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства. 	ПСК-9.3; ПСК-9.6; ПСК-9.9; ПСК-9.10
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства - выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением выполнению отдельных элементов технических 	
		ПСК-9.3; ПСК-9.6; ПСК-9.9; ПСК-9.10

	<p>документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства.</p> <p>- разработка теоретической основы понимания особенностей технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства</p>	
	<p><u>Этап 3: Проверка усвоения материала:</u></p> <p>- проверка качества аргументации авторской позиции в вопросах технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства</p> <p>- проверка навыков практической работы по темам технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства</p> <p>- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий по выполнению отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства.</p>	<p>ПСК-9.3; ПСК-9.6; ПСК-9.9; ПСК-9.10</p>
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u></p> <p>Формирование базы знаний</p>	<p>- посещение лекционных и практических занятий</p> <p>- активное участие в обсуждении проблемных вопросов технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства</p> <p>- наличие выполненных заданий в виде отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства.</p>
	<p><u>Этап 2:</u></p>	<p>- правильное и своевременное выполнение</p>

	Формирование навыков практического использования знаний	заданий в виде отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства
		- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу
		- 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 технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства
		- успешное выполнение заданий в виде отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства
		- 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 технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства

		кинопроизводства.
	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 разработке технической документации
		- 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-9.3	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
2	ПСК-9.6	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
3	ПСК-9.9	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
4	ПСК-9.10	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 «Разработка технической документации» 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 в виде отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: чтение сценария с выполнением заметок по декорациям, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.

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.

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 «Разработка технической документации» 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 возможностях. 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.

Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма

Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов.

Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления.

Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям.

Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии. Проведение монтажно-ремонтных работ, осуществление корректировки оформления с учетом высказанных замечаний соответствующих специалистов.

Руководство техническим персоналом во время съемок.

Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки.

Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1 Типы и виды технической документации, необходимых для работы художника постановщика в условиях современного кинопроизводства

Тема 2 Способы организации контроля за выполнением предписанных по документам работ

Тема 3 Взаимодействие с членами съемочной группы.

Тема 4 Работа с продюсерской группой

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Тема и жанр литературного произведения для художественной реализации творческих возможностей студента выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается преподавателем.
2. Объем задания включает в себя:
 - Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма
 - Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов.
 - Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления.
 - Теоретическая разработка для организации и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям.
 - Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии. Проведение монтажную репетицию, осуществление корректировки оформления с учетом высказанных замечаний соответствующих специалистов.
 - Теоретическая разработка по руководству техническим персоналом во время съемок.
 - Теоретическая разработка по осуществлению контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки.
 - Теоретическая разработка монтажу декораций.

**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
«Разработка художественно-технологических проектов»**

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: доцент Галова Т.И.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. .5

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....5**
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....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.....12**

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....12

- 3.1 Список литературы.....12**
 - 3.1.1.Основная литература.....12**
 - 3.1.2 Дополнительная литература.....12**
- 3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....15**
- 3.3 Фильмография.....15**

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....21

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....21

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

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 «Живопись».

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»

Данная дисциплина наряду с дисциплиной «Мастерство художника кино и телевидения по костюму» готовит студента к работе в условиях современного кино производства.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации «Художник кино и телевидения по костюму» в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

ПСК-9.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении

ПСК-9.6 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов

ПСК-9.9 способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности

ПСК-9.10 способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии

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	7 зач.ед. 252 часов			
Вид учебной работы	Количество работ			
	Всего по плану	В том числе по семестрам		
		9	A	B
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	168		64	68
лекции	102	36	32	34
Индивидуальные занятия				
Практические и семинарные занятия	66		32	34
Самостоятельная работа	84		8	76
Форма итогового контроля			зач	ЗачО
Всего	252 (ЗачО)	36	72	144

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоёмкость	Виды учебных занятий	
			Контактные часы, в том числе	Самостоя-
				стоя-

			лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные	самостоятельная работа
7	Раздел I. Общие положения	36	36				
8	Раздел II. Разработка по современной теме	36	16	16			4
9	Раздел III. Разработка по исторической теме	36	16	16			4
10	Раздел IV. Разработка по военной теме.	78	18	18			42
11	Раздел V. Разработка по фантастической теме	66	16	16			34
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	252 ч. 7 ЗЕТ	102	66			84

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. Сем.	Самостоятельная работа	Всего часов по теме
1	Сценарий , рассказ, роман, пьеса и т.д.	6			6
2	Составление сметы	4			4
3	Составление сметы по костюмам	6			6
4	Работа с актерами	4			4
5	Таблица занятости актеров	6			6
6	Цветовая (колористическая) таблица	6			6
7	Крой современного костюма	2			2
8	Колористическое решение всего фильма	2			2
9	Работа над сценарием сериала по современной теме	4	4		8
10	Составление таблицы по основным сценам произведения	4	4		8
11	Альбом- таблицы занятости героев	4	4	2	10

12	Работа с костюмом героя	4	4		8
13	Фактура, цвет, силуэт костюма на экране.	4	4	2	10
14	Черно-белое кино	4	4	2	10
15	Тонально-цветовое решение костюма.	4	4	2	10
16	Посещение костюмерного цеха к/с Мосфильм и к/с им. Горького	4	4		8
17	Историческая тема	4	4	8	16
18	Поход на к/с Мосфильм. Подбор комплектов костюмов.	4	4	8	16
19	Посещение пошивочной мастерской или съемок фильма с исторической тематикой.	4	4	8	12
20	Военная тема	4	4	10	18
21	Сказка	4	4	10	18
22	Посещение костюмерной фильма снимающегося на тему сказки.	4	4	8	16
23	Работа с кожей. Работа с бутафорией	4	4	8	16
24	Пошив обуви.	4	4	8	16
25	Работа со справочниками, адресами фабрик, магазинов и т.д.	2	2	8	12
Всего:		102	66	84	252

2.2.2 Содержание дисциплины

Практический блок

Представлен практическими занятиями по предложенным темам:

1 Сценарий, рассказ, роман, пьеса и т.д.

Работа с литературной основой.

-Чтение сценария с выпиской героев

-Особые заметки (дубли, старение, вода, поджог, особые детали костюма)

-Разделение произведения на отрезки в которые происходит действие (дни, часы, годы, и т.д.)

2 Составление сметы

(пошив, прокат, покупка и изготовление костюмов)

2 Составление сметы по костюмам

Работа с костюмерной комнатой, костюмером и ассистентом по костюмам

3 Работа с актерами

- снятие мерок
- работа на кино- и фото-пробах
- работа с актером в магазинах и костюмерных цехах.
- особые договоры с актерами по прокату костюмов и т.д.

4 Таблица занятости актеров

- составление графика совмещения актеров сценах.

5 Цветовая (колористическая) таблица

- подбор цвета костюмов героев

6 Крой современного костюма

- выполнение кроя костюмов 5 персонажей

7 Колористическое решение всего фильма

Подбор таблицы в цвете по всему фильму (массовки)

8 Работа над сценарием сериала по современной теме

- выписка героев, массовок, групповок и т.д., особые отметки
- составление сметы с учетом особых отметок (дубли, особые костюмы, старение и т.д.)

9 Составление таблицы по основным сценам производства

- составление таблицы в свете из подручных материалов.

10 Альбом- таблицы занятости героев

11 Работа с костюмом героя

- примерка, подгонка, обживание.
- покупка костюма по меркам (без актера)

12 Фактура, цвет, силуэт костюма на экране.

- костюм в фильме (пленка, цифра)

Просмотр отрывков фильмов на темы: современный фильм

военный фильм

исторический фильм

сказка

13 Черно-белое кино

- графическое решение фильма в ч/б

14 Тонально-цветовое решение костюма.

-просмотр и разбор фильмов

15 Посещение костюмерного цеха к/с Мосфильм и к/с им. Горького

-подбор полного комплекта костюмов по заданной теме (5 комплектов на студента)

16 Историческая тема

-Чтение сценария, рассказа, пьесы и т.д. (основа- тема 3 практической работы по дисциплине «Мастерство художника кино и телевидения по костюму»)

-Выписка с особыми отметками

-Изучение исторического материала

-Работа с эскизами

-Изучение исторического кроя, изготовление чертежей (3 комплекта на студента)

-подбор образцов тканей для изготовления костюмов

-расчет метража тканей на изготовление костюмов

-общение с закройщиками

-подбор отделок и декора (вышивка, тесьма и т.д.)

-оформление заказа на изготовление костюма в пошивочный, бутафорский и другие цеха с описанием работ

17 Поход на к/с Мосфильм. Подбор комплектов костюмов.

- работа в секциях (ознакомление) мужская, женская, головных уборов, обувная военная)

-задание подобрать костюмы на героев 3 комплекта на студентов:

а) женский костюм,

б) мужской костюм

в) военный костюм

18 Посещение пошивочной мастерской или съемок фильма с исторической тематикой.

19 Военная тема

- Чтение сценария, рассказа, пьесы и т.д
- Выписка с особыми пометками
- Работа с эскизами
- пошив костюма (покупка тканей
- прокат костюмов (киностудия, частные владельцы, склад костюма и т.д.)
- работа в оенной секции К/с Мосфильм, подбор костюмов (3 героя на студента)
- ознакомление с ассортиментом магазинов военной формы
- поиски ткани для военной формы
- обживание костюмов (старение, дубли и т.д.)
- военные аксессуары (погоны, пуговицы,шевроны и т.д.)

20 Сказка

- Чтение сценария, рассказа, пьесы и т.д
- Выписка с особыми пометками
- Работа с эскизами
- ткани и другие фактуры
- цветовое решение фильма, цветовая таблица
- изучение и работа с кроем костюмов
- возможности доведения тканей до нужного результата (аппликация, вышивка, набивка и др) и использование металла и синтетических материалов.
- работа с металлом (корона, кольчуга, доспехи, шлемы, и т.д)
- головные уборы (крой, примерка, подбор материалов и технологии изготовления).
- подбор тканей в магазина и на фабриках и на фабриках оформления документов
- работа с мехом (крой, пошив, приобретение)

22 *Посещение костюмерной фильма снимающегося на тему сказки.*

23 *Работа с кожей.*

- покупка

-технология изготовления различных частей костюма

24 Работа с бутафорией

-гальванопластика

-синтетические материалы (медали, значки, шлемы, доспехи, ремни и т.д.)

25 Пошив обуви.

-снятие мерок

-подбор кожи для определения модели

25 Работа со справочниками, адресами фабрик, магазинов и т.д.

И т.д.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Нет данных

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1.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 ИздательствоВГИК ,Форматы и размеры кинокадра

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

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	
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 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	«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

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-К/22-18-У <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
2. ЭБС «Лань»-контракт № 80-17-У от 23.05.2017 <https://e.lanbook.com/>
3. ЭБС «Юрайт»-контракт №68-17-У от 23.05.2017 <https://biblio-online.ru/>

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для проведения занятий по дисциплине «Разработка художественно-технологических проектов»

1. Закроечный стол -1шт
2. Столы для работы- 10 шт
3. Стулья -10 шт
4. Зеркало.
5. Манекены с подставками
женские -10шт
мужские -10шт
детские - 5 шт
6. Болваны для головных уборов-10шт
7. Швейные машинки -2шт
8. Гладильные доски- 2 шт
9. Утюги-2шт
10. Стеллажи для хранения тканей и расходных материалов -5шт
11. Шкафы для хранения спецлитературы по крою и моделированию-2шт, исторической литературы, альбомов и кроек, художественных изданий по ситории костюма, художественных альбомов с заметками.
12. Кронштейны для хранения макетов исторических костюмов с упаковочными чехлами и плечиками -50шт
13. Телевизор
14. DVD
15. Шторы для затемнения окон

16. Папки с файлами по 100 листов для хранения образцов тканей и фактур, технологических образцов -100 шт
17. Коробки (30x20x25) -50шт
18. Коробки (15x20x25) -50шт
19. Стойка для хранения DVDдисков
20. Стойка для хранения компьютерных дисков

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Разработка художественно технологических проектов

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-9.3; ПСК-9.6; ПСК-9.9; ПСК-9.10	
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"> - лекционные занятия, направленные на познание художественного проектирования костюмов в кино и на телевидении - обсуждения по темам разработки художественно технологических проектов - выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по костюму, составление таблицы по основным сценам, составление сметы 	ПСК-9.3; ПСК-9.6; ПСК-9.9; ПСК-9.10
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов художественного проектирования костюмов в кино и на телевидении - выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по костюму, составление таблицы по основным сценам, составление сметы - разработка теоретической основы понимания особенностей художественной разработки проектов в кино и на 	
		ПСК-9.3; ПСК-9.6; ПСК-9.9; ПСК-9.10

	телевидении, как системы знаний	
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <p>- проверка качества аргументации авторской позиции в вопросах художественного проектирования костюмов в кино и на телевидении</p> <p>- проверка навыков исследовательской работы по темам художественного проектирования костюмов в кино и на телевидении</p> <p>- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по костюму, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.</p>	ПСК-9.3; ПСК-9.6; ПСК-9.9; ПСК-9.10
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p> <p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<p>- посещение лекционных и практических занятий</p> <p>- активное участие в обсуждении проблемных вопросов художественного проектирования костюмов в кино и на телевидении</p> <p>- наличие выполненных творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по костюму, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.</p> <p>- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по костюму, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.</p> <p>- теоретическое обоснование позиции по</p>

		проблемному вопросу
		- 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 художественного проектирования костюмов в кино и на телевидении
		- успешное выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по костюму, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов художественного проектирования костюмов в кино и на телевидении
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов художественного проектирования костюмов в кино и на телевидении самостоятельно
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность самостоятельно анализировать элементы художественного проектирования костюмов в кино и на телевидении
	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

		разработке художественно-технологических проектов
		- 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-9.3;	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
2	ПСК-9.6	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
3	ПСК-9.9	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
4	ПСК-9.10	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 «Разработка художественно-технологических проектов» 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: чтение сценария с выполнением заметок по костюму, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: чтение сценария с выполнением заметок по костюму, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.

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 по костюму.

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 «Разработка художественно-технологических проектов» 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 сомнении 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.

- Чтение сценария, рассказа, пьесы и т.д. с выполнением выписок с особыми пометками
- Работа с эскизами
- Составление таблицы занятости актеров
- Составление колористической таблицы
- Составления тех задания для пошива костюмов
- Покупка готового костюма
- Подборка костюма в костюмерном цехе.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Тема 1 Составление сметы (пошив, прокат, покупка и изготовление костюмов)
- Тема 2 Составление сметы по костюмам работа с костюмерной комнатой, костюмером и ассистентом по костюмам;
- Тема 3 Работа с актерами: снятие мерок, работа на кино- и фото-пробах, работа с актером в магазинах и костюмерных цехах, особые договоры с актерами по прокату костюмов и т.д,
- Тема 4 Подбор таблицы в цвете по всему фильму (массовки).
- Тема 5 Составление таблицы в цвете из подручных материалов

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Тема и жанр литературного произведения для художественной реализации творческих возможностей студента выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается преподавателем.
2. Объем задания включает в себя:
 - -Чтение сценария, рассказа, пьесы и т.д. с выполнением выписок с особыми пометками
 - -Работа с эскизами
 - -Составление таблицы занятости актеров
 - -Составление колористической таблицы
 - -Составления тех задания для пошива костюмов
 - -Покупка готового костюма
 - - Подборка костюма в костюмерном цехе.

**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

«Реконструкция и практическое изготовление исторического костюма»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: доцент Герц Э.В.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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)

Раздел 1. Организационно-методический раздел.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
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.....	8
2.2.2 Содержание дисциплины.....	9
2.2.4. Занятия с применением инновационных форм.....	11
3.1 Список литературы.....	12
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	12
3.1.1.Основная литература.....	12
3.1.2 Дополнительная литература.....	13
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	16
3.3 Фильмография.....	16
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.....	21
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	21

Раздел 1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

Цели и задачи дисциплины:

Данная дисциплина основывается на специфике вуза и факультета, обучает студента владеть всеми практическими навыками в производстве исторического костюма, начиная с древних технологий и заканчивая современными имитациями, а также знакомит студентов с историей костюма и кроя всех веков, историческими названиями частей одежды, музейными и научно-исследовательскими разработками мировой практики, различными способами реконструкции костюма.

Задачи данной дисциплины:

стилей эпох, различия в крое, социальные различия, этнический костюм;

- Научить основами исторического кроя костюма и применять его на практике;
- Дать практические навыки изготовления костюма (макетирование, ручное и машинное шитьё, рукоделия, начиная с древних и до н.д.);
- Научить использовать полученные знания при изготовлении эскизов;
- Обучить владению всеми нюансами и особенностями - использовать музейные и научные исследовательские разработки исторического кроя, артефакты для своей работы над эскизами.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись»

Дисциплина «Реконструкция и практическое изготовление исторического костюма» относится к обязательным базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)», специальности №9 «Художник кино и телевидения по костюму».

Данная дисциплина связана с такой дисциплиной как «История костюма», изучается после дисциплины «Техника и технология моделирования и практическое изготовление современного костюма». Является практикумом по созданию исторического костюма.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации «Художник кино и телевидения по костюму» в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

ПСК-9.7 способностью применять в творческом процессе полученные при обучении теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства;

ПСК-9.8 способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому исполнению костюма

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему учебному плану					
Общая трудоемкость дисциплины	9 зач. един. 324 часа				
Вид учебной работы	Количество работ				
	Всего по плану	В том числе по семестрам			
		7	8	9	А
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	268	68	62	72	64

Лекции	134	34	32	36	32
Практический блок	134	34	32	36	32
Самостоятельная работа	56	4	8		44
Теоретический блок:					
Работа с информационными источниками					
Практический блок:	56	4	8		44
Контрольная работа					
Курсовая работа					
Создание проект, эссе, реферата и др.					
Практический блок:					
Форма итогового контроля					Зачет с оценкой
Всего	324	72	72	0	44

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные	
7	Раздел I. Практическое ознакомление со способами изготовления исторического костюма	72	34	34			4
8	Раздел II. Крой и соединение деталей	72	32	32			8
9	Раздел III. Разработка и создание аксессуаров	72	36	36			
10	Раздел IV. Создание и примерка костюма в целом.	108	32	32			44
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	324 ч. 8 ЗЕТ	134	134			56

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах) 180 ак. часов				
	Лекции	Инд.	Практ.	Самостоятельная	Всего часов по теме
Раздел 1					
Тема 1. Знакомство с современными способами шитья, ручного и машинного.	10		10		20
Тема 2. Изучение современных видов ручного шитья, имитирующих древнее ткачество и шитьё.	10		10		20
Тема 3. Изучение современных видов нанесения декора, имитирующих древние декоры.	8		8	2	18
Тема 4. Изучение исторического орнамента и выбор способ его воплощения по предложенной теме.	6		6	2	14
Итого за 7 семестр:	34		34	4	72
Экзамен					
Всего за 7 семестр:	72 часа.				
Раздел 2					
Тема 5. Подбор кроя, перенесение кроя на материал. Подготовка и обработка деталей кроя.	8		8	2	18
Тема 6. Нанесение декора на детали кроя по предложенной теме.	8		8	2	18

Тема 7. Соединение деталей кроя по историческим технологиям.	8		8	2	18
Тема 8. Разработка технических узлов (застёжек, креплений, рабочих элементов).	8		8	2	18
Итого за 8 семестр:	32		32	8	72
Экзамен					
Всего за 8 семестр:	54 часа				
Раздел 3					
Тема 9. Разработка аксессуаров, необходимых по выбранной теме (имитация ювелирных украшений, металлических деталей и т. д.).	36		36		72
Итого за 9 семестр:	36		36		72
Экзамен					
Всего за 9 семестр:	36				
Тема 10. Окончательная доработка всех деталей костюма: вышивка, нанесения орнамента, росписи, оформление застёжек, технических узлов и т.д.	20		20	24	64
Тема 11. Практическое ознакомление с костюмом (примерка изготовленного костюма в движении)	12		12	20	44
Итого за А семестр:	32		32	44	108
Экзамен					
Всего за А семестр:	108				
Общая трудоемкость:	324		ак. часов 9 ЗЕТ		

2.2.2 Содержание дисциплины

В первом разделе курса студенты практически технологические нюансы изготовления исторического костюма.

1. Знакомство с современными способами шитья, ручного и машинного. Изготовление пробных образцов для последующих практических воплощений.
2. Изучение современных видов ручного шитья, имитирующих древнее ткачество и шитьё. Изготовление образцов.
3. Изучение современных видов нанесения декора, имитирующих древние декоры. Изготовление образцов, предварительная разработка по предложенной теме.
4. Изучение исторического орнамента и выбор способ его воплощения по предложенной теме.

По всем предложенным темам в конце каждого занятия дается практическое домашнее задание обязательное для выполнения

Второй раздел курса всецело направлен непосредственно на изучение правил создания исторического костюма, основываясь на навыках приобретенных во время изучения тем первого курса.

5. Подбор кроя, перенесение кроя на материал. Подготовка и обработка деталей кроя. Используется литература, выпускаемая музеями России (Гим, Эрмитаж, Этнографический музей и т.д.), Англии (Виктория и Альберта), Франции (Лувр), США (Метрополитен музей), самостоятельными авторами.
6. Нанесение декора на детали кроя по предложенной теме. Разработка этого орнамента — рисунок, изготовление трафарета, имитирующий старинные способы набойки, золотого шитья, этнографических вышивок.
7. Соединение деталей кроя по историческим технологиям с учётом всех изученных исторических приёмов реконструкций и имитаций.
8. Разработка технических узлов (застёжек, креплений, рабочих элементов, крючков, каркасных дополнений).

По всем предложенным темам в конце каждого занятия дается практическое домашнее задание обязательное для выполнения

Третий раздел курса посвящен созданию аксессуаров костюма (на этом этапе студент уже выбирает тему для будущего воплощения и создает и аксессуары изготавливаются с ее учетом)

9. Разработка аксессуаров по выбранной теме (головные уборы, обувь, деталей доспехов, имитация ювелирных украшений, металлических деталей и т. д.).

Четвертый раздел курса представляет собой работу над созданием готового исторического костюма по выбранной теме, его примерку, подгонку и окончательную доработку.

10. Окончательная доработка всех элементов костюма: вышивка, нанесения орнамента, росписи, оформление застёжек, технических узлов и т.д.

11. Практическое ознакомление с костюмом (примерка изготовленного костюма в движении, понимание пластических свойств данной эпохи изготовленного костюма).

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это выполнение определенных данной программой практических заданий студентами, на протяжении всего времени обучения данному курсу, под руководством педагога.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения
	лекции	практические	лабораторные	Индивидуальные	(описание)
Раздел I					

Тема 1	Знакомство с современными способами шитья, ручного и машинного.		10			Тренинг
Тема 2	Изучение современных видов ручного шитья, имитирующих древнее ткачество и шитьё.		10			Тренинг
Тема 3	Изучение современных видов нанесения декора, имитирующих древние декоры.		8			Тренинг
Тема 4	Изучение исторического орнамента и выбор способ его воплощения по предложенной теме.		6			Тренинг
Раздел II						
Тема 5	Подбор кроя, перенесение кроя на материал. Подготовка и обработка деталей кроя.		8			Тренинг
Тема 6	Нанесение декора на детали кроя по предложенной теме.		8			Тренинг
Тема 7	Соединение деталей кроя по историческим технологиям.		8			Тренинг
Тема 8	Разработка технических узлов (застёжек, креплений, рабочих элементов).		8			Тренинг
Раздел III						
Тема 9	Разработка аксессуаров, необходимых по выбранной теме (имитация ювелирных украшений, металлических деталей и т. д.).		36			Выполнение проекта
Раздел IV						
Тема 10	Окончательная доработка всех деталей костюма: вышивка, нанесения		20			Выполнение проекта
Тема 11	Практическое ознакомление с костюмом (примерка изготовленного костюма в		12			Выполнение проекта

	Итого		134 часа			100% занятий в интерактивно й форме
--	-------	--	-------------	--	--	--

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1.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 ИздательствоВГИК ,Форматы и размеры кинокадра

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

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://photoarchive.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. 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.	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

Нет информации

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для проведения занятий по дисциплине «Реконструкция и практическое изготовление исторического костюма»

1. Закроечный стол -1шт
2. Столы для работы- 10 шт
3. Стулья -10 шт
4. Зеркало.
5. Манекены с подставками
 - женские -10шт
 - мужские -10шт
 - детские - 5 шт
6. Болваны для головных уборов-10шт
7. Швейные машинки -2шт
8. Гладильные доски- 2 шт

9. Утюги-2шт
10. Стеллажи для хранения тканей и расходных материалов -5шт
11. Шкафы для хранения спецлитературы по крою и моделированию-2шт, исторической литературы, альбомов и кроек, художественных изданий по ситории костюма, художественных альбомов с заметками.
12. Кронштейны для хранения макетов исторических костюмов с упаковочными чехлами и плечиками -50шт
13. Телевизор
14. DVD
15. Шторы для затемнения окон
16. Папки с файлами по 100 листов для хранения образцов тканей и фактур, технологических образцов -100 шт
17. Коробки (30x20x25) -50шт
18. Коробки (15x20x25) -50шт
19. Стойка для хранения DVDдисков
20. Стойка для хранения компьютерных дисков

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Реконструкция и практическое изготовление
исторического костюма**

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-9.2; ПСК-9.8	
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"> - лекционные занятия, направленные на познание стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления исторического костюма как системы знаний - обсуждения по темам реконструкции и практическому изготовлению костюма как системы знаний - выполнение творческих заданий: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам 	ПСК-9.8
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению теоретических вопросов стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления исторического костюма - разработка теоретической основы понимания классификации и вопросов реконструкции исторического костюма как системы научных знаний - выполнение творческих заданий: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию выкройки готового изделия 	ПСК-9.2; ПСК-9.8
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:	ПСК-9.2; ПСК-9.8

	<p>- проверка качества аргументации в теоретических вопросах стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления исторического костюма как системы знаний;</p> <p>- проверка практических навыков использования техник и технологий реконструкции исторического костюма в выполнении творческих заданий по темам по темам</p> <p>- оценка эффективности участия в выполнении творческого задания: выполнение работ по созданию готового изделия - костюма персонажа по теме (эскиз, выкройка, разработка декора и технических узлов).</p>	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<p>- посещение лекционных и практических занятий</p> <p>- активное участие в обсуждении теоретических вопросов стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления исторического костюма</p> <p>- наличие выполненных творческих заданий: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию готового изделия</p>
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<p>- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию готового изделия.</p> <p>- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу в аспектах стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также практического изготовления исторического костюма.</p> <p>- способность аргументировать свою точку зрения</p>
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<p>- степень готовности к участию в практическом занятии</p> <p>- степень правильности выполнения творческих заданий</p> <p>- степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов</p>

		изготовления исторического костюма - успешное выполнение творческих заданий: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию готового изделия.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - активное участие в обсуждении теоретических вопросов стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также а также технологических аспектов изготовления исторического костюма - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка теоретических вопросов стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также а также технологических аспектов изготовления исторического костюма 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 стилистические особенности костюмов разных эпох и направлений, а также а также технологических аспектов изготовления исторического костюма
	<u>Этап 3:</u> 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 реконструкции и практическому изготовлению исторического костюма. - 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-9.2	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
2	ПСК-9.8	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 «Техника и технология моделирования и практическое изготовление современного костюма» 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: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию готового изделия. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию готового изделия.

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 по костюму.

Экзамен

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

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

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Реконструкция и практическое изготовление исторического костюма» 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 сомнении 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 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 (Зачета 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.

- 1.6.2** - Выполнение упражнений по классификации костюмов по стилям направлениям и эпохам
- Выполнение линейных эскизов костюмов по темам;
 - Выполнение упражнений по технике изготовления исторического костюма по темам
 - Выполнения разработки авторского эскиза современного костюма
 - Выполнение практической работы по созданию выкройки и «наколки» на манекен готового изделия по авторскому эскизу.

1.6.3 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. История моды от Античности до XX вв.

Тема 2. Мировые исследования археологии и музеев, относящиеся к предмету кроя и древним технологиям ткачества, нанесения декоров (вышивки, росписи, набойки и т. д.).

Тема 3. Способы практической реализации художественных задач по реконструкции и практическому изготовлению исторического костюма в мировой практике.

1.6.4 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Тема выполнения практического задания выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается преподавателем и руководителем курс.
2. Объем задания включает в себя:
 - Выполнения разработки авторского эскиза современного костюма
 - Выполнение практической работы по созданию выкройки и «наколки» на манекен готового изделия по авторскому эскизу
 - Изготовление объёмного макета костюма персонажа в натуральную величину из бумаги и других материалов

**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
**«Техника и технология моделирования и практическое изготовление
современного костюма»**

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: старший преподаватель Пангилинан Г.И.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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)

Раздел 1. Организационно-методический раздел.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
Раздел 2. Структура и содержание дисциплины.....	6
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	6
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	8
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	8
2.2.2 Содержание дисциплины.....	10
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	25
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	25
3.1 Список литературы.....	25
3.1.1.Основная литература.....	25
3.1.2 Дополнительная литература.....	25
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	28
3.3 Фильмография.....	28
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.....	33
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	34

Раздел 1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

Данная дисциплина основывается на специфике вуза и факультета, обучает студента владеть всеми практическими навыками в производстве исторического костюма, начиная с древних технологий и заканчивая современными имитациями, а также знакомит студентов с историей костюма и кроя всех веков, историческими названиями частей одежды, музейными и научно-исследовательскими разработками мировой практики, различными способами реконструкции костюма.

Задачи данной дисциплины:

Дать сведения об истории моды с Древнего Египта до XXI века;

- Научить различать особенности стилей эпох, различия в крое, социальные различия, этнический костюм;
- Научить основами исторического кроя костюма и применять его на практике;
- Дать практические навыки изготовления костюма (макетирование, ручное и машинное шитьё, рукоделия, начиная с древних и до н.д.);
- Научить использовать полученные знания при изготовлении эскизов;
- Обучить владению всеми нюансами и особенностями - использовать музейные и научные исследовательские разработки исторического кроя, артефакты для своей работы над эскизами.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись»

Дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)» дисциплины специализации специальности №9 «Художник кино и телевидения по костюму»

Цель данной дисциплины обучить профессиональным знаниям, умениям, практическим навыкам в области создания костюма, и применения на практике. В итоговой работе студенты консультируются в изобразительной части

диплома, начиная с подбора иллюстративного материала, исторического кроя, используя всемирную практику музеев, библиографического материала по историческому и современному крою костюма.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации «Художник кино и телевидения по костюму» в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен приобрести следующие компетенции:

ПСК-9.7 способностью применять в творческом процессе полученные при обучении теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства;

ПСК-9.8 способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому исполнению костюма.

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему учебному плану					
Общая трудоемкость дисциплины	9 зач. един. 324 часа				
Вид учебной работы	Количество работ				
	Всего по плану	В том числе по семестрам			
		3	4	5	6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	136	36	32	36	32
Лекции	136	36	32	36	32

Практически й блок	136	36	32	36	32
Самостоятел ьная работа	44	36	8		8
Теоретический блок:					
Работа с информационн ыми источниками		12			
Практический блок:		24	8		8
Контрольная работа					
Курсовая работа					
Создание проект, эссе, реферата и др.					
Практический блок:					
Форма итогового контроля			зачет		Зачет с оценкой
Всего	180	108	72	72	72

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий				Самос- стоя- тельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практичес- кие занятия	Лабора т. заняти я	индив идуал ьные	
3	Раздел I. Законы и правила композиции	108	36	36			36
4	Раздел II. Человек и костюм	72	32	32			8
5	Раздел III. Моделирование	36	18	18			
5	Раздел IV. Комбинаторика.	36	18	18			
6	Раздел V. Выполнение костюма по авторскому эскизу.	72	32	32			8
	Итого по дисциплине: Часов	324 ч.	136	136			52

Зач.единиц	9 ЗЕТ					
------------	-------	--	--	--	--	--

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекци и	Инд.	Практ. .	Самостоятельная	Всего часов
Законы и правила композиции.	2		2	2	6
Закономерности композиции.	2		2	2	6
Приёмы гармонизации композиции. Контраст. Нюанс. Тожество.	2		2	2	6
Приёмы гармонизации композиции. Симметрия. Асимметрия.	2		2	2	6
Приёмы гармонизации композиции. Динамика. Статика.	2		2	2	6
Приёмы гармонизации композиции. Масштаб и масштабность.	2		2	2	6
Средства композиции. Пропорции.	2		2	2	6
Средства композиции. Ритмические закономерности в организации костюма.	2		2	2	6
Композиционное формообразование. Форма. Силуэт. Геометрический вид. Масса. Конструкция.	2		2	2	6
Цвет в композиции костюма.	2		2	2	6
Зрительные иллюзии в костюме.	2		2	2	6

Фигура человека и костюм	4		4	4	12
Ткани.	2		2	2	6
Способы макетирования.	4		4	4	12
Наколка лифа на манекен.	2		2	2	6
Моделирование рукавов.	2		2	2	6
Изготовление индивидуального макета лифа.	4		4		8
Моделирование юбок.	2		2	2	6
Моделирование лифа.	2		2		4
Моделирование рукава.	4		4		8
Моделирование воротников.	4		4		8
Складки, фалды, сборки, драпировки.	2		2	2	6
Пройма и вырезы горловины.	2		2	2	6
Моделирование платья с рукавами.	4		4		8
Одежда, её роль и функции.	2		2		4
Дизайн одежды. Основы проектирования одежды.	2		2		4
Мода. Высокая мода и „прет-а-порте,, Комплект, ансамбль, коллекция.	4		4	2	10
Мода в период 1900-1909гг.	2		2		4
Мода в период 1910-1919гг.	2		2		4
Мода в период 1920-1929гг.	2		2		4
Мода в период 1930-1939гг.	2		2		4
Мода в период 1940-1949гг.	2		2		4
Мода в период 1950-1959гг.	2		2		4
Мода в период 1960-1969гг.	4		4		8
Мода в период 1970-1979гг.	2		2		4
Мода в период 1980-1989гг.	2		2		4
Мода в период 1990-1999гг	2		2		4
Мода в период 2000-2009гг.	2		2		4

Эвристические методы дизайна. Метод ассоциации.	2		2		4
Эвристические методы дизайна. Метод аналогии.	4		4		8
Эвристические методы дизайна. Метод бионики.	2		2		4
Эвристические методы дизайна. Метод карикатуры.	4		4		8
Эвристические методы дизайна. Метод неологии.	2		2		4
Эвристические методы дизайна. Метод игры.	2		2		4
Эвристические методы дизайна. Другие методы дизайна.	2		2		4
Комбинаторные методы дизайна. Деконструкция.	2		2		4
Комбинаторные методы дизайна. Модуль.	2		2		4
Комбинаторные методы дизайна. Комбинаторика: перестановка.	2		2		4
Комбинаторные методы дизайна. Комбинаторика: вставка.	4		4		8
Комбинаторные методы дизайна. Трансформация ткани	2		2		4
Выполнение макета костюма по авторскому эскизу (итоговая работа)	14		14	8	36
ИТОГО:	136		136	52	324

2.2.2 Содержание дисциплины

Теоретический блок

Композиция костюма

Тема 1

Законы и правила композиции.

Закономерности композиции. Приёмы гармонизации композиции. Средства композиции. Композиционное формообразование.

Тема 2

Закономерности композиции.

Соразмерность и соподчинение. Композиционный центр. Членение в одежде.

Тема 3

Приёмы гармонизации композиции.

Контраст. Нюанс Тождество.

Тема 4

Приёмы гармонизации композиции.

Зеркально-лучевая симметрия. Асимметрия.

Тема 5

Приёмы гармонизации композиции.

Внешняя и внутренняя динамика. Статика. Способы достижения динамики и статики в костюме.

Тема 6

Приёмы гармонизации композиции.

Масштаб и масштабность.

Тема 7

Средства композиции.

Простые модульные пропорции. Модуль. Сложные геометрические пропорции.
Золотое сечение.

Тема 8

Средства композиции.

Ритмические закономерности в организации костюма. Метрический ритм.
Динамический ритмический ряд.

Тема 9

Композиционное формообразование.

Форма. Силуэт. Геометрический вид. Конструкция. Масса.

Тема 10

Цвет в композиции костюма.

Гармония цветового круга. Цвет и индивидуальность. Цветовая гармония в
костюме. Язык цвета одежды. Фактура в композиции костюма.

Тема 11

Зрительные иллюзии в костюме.

Иллюзии изменения формы. Иллюзии освещения. Цветовые иллюзии. Иллюзии
в кино.

Тема 12

Фигура человека и костюм.

Основные типы пропорций, телосложения, осанки человека. Конструктивные
пояса фигуры человека. Форма одежды и фигура человека.

Часть 2
Макетирование

Тема 13

Ткани.

Классификация тканей по составу. Характеристика тканей и их свойства. Ассортимент тканей. Особенности моделирования из различных тканей.

Тема 14

Способы макетирования.

Муляж. Наколка. Виды и способы накладки. Базовое и рабочее лекало.

Тема 15

Наколка основы лифа на манекен.

Создание из макетной ткани основной формы (основы лифа) для дальнейшего поиска различных форм. Наколка лифа на манекене, обмелка и уточнение всех линий кроя, повторная примерка на манекене.

Тема 16

Наколка основы рукава на манекен.

Создание из макетной ткани основной формы простого прямого одношовного рукава для дальнейшего поиска различных форм. Наколка рукава на манекене, обмелка и уточнение всех линий кроя, повторная примерка на манекене.

Тема 17

Изготовление индивидуального макета лифа.

Снятие мерок. Изготовление базового лекала лифа. Изготовление индивидуального макета из ткани. Примерка на фигуру. Изучение недостатков в посадке лифа на фигуру при различных особенностях телосложения человека и способы их устранения.

Тема 18

Моделирование юбок

Создание основы прямой двухшовной юбки. Моделирование юбок разных форм от основы путём различных изменений (моделирование по карточкам). Различные формы юбок, их крой. Значение тканей разных рисунков при моделировании юбок.

Тема 19

Моделирование лифа.

Моделирование лифа от простых форм до сложных методом переноса вытачки (моделирование по карточкам).

Тема 20

Моделирование рукава.

Моделирование различных форм рукава (моделирование по карточкам). Наколка рукава на манекене.

Тема 21

Моделирование воротников.

Моделирование различных видов воротников (моделирование по карточкам). Наколка воротника на манекене.

Тема 22

Складки. Фалды. Сборки. Драпировки.

Различные виды складок. Моделирование одежды с использованием складок, фалд,борок и драпировок (моделирование по карточкам).

Тема 23

Пройма и вырезы горловины.

Моделирование различных видов проймы и вырезов горловины (моделирование по карточкам)

Тема 24

Моделирование платья с рукавами.

Создание макета платья (лиф, рукава, юбка) из бумаги (крафт). Крой платья выполняется по эскизу студента и соответствует теме задания по мастерству на данный период. Макет является дополнением к творческим эскизам студента.

Часть 3

Основы проектирования одежды

Тема 25

Одежда, её роль, функции.

Классификация одежды по ассортиментным группам (в зависимости от половозрастного признака, сезона, способа изготовления, назначения и использования, стиля) Ассортимент одежды в зависимости от использования (верхняя одежда, платье-костюм, нижнее бельё)

Тема 26

Дизайн одежды. Основы проектирования одежды.

Процесс проектирования одежды. Задачи дизайна одежды. Новые принципы проектирования одежды.

Тема 27

Мода. Высокая мода и «прет-а-порте»

Комплект. Ансамбль. Коллекция.

Высокая мода и „ прет-а-порте,,.Виды коллекций одежды. Работа над коллекцией. Создание комплекта, ансамбля, коллекции.

Тема 28

Мода в период 1900-1909гг.

Форма и крой женского и мужского костюмов периода 1900-1909гг. Поль Пуаре.

Тема 29

Мода в период 1910-1919гг.

Форма и крой женского и мужского костюмов периода1910-1919гг. Мадлен Вионне. Жан Пату.

Тема 30

Мода в период 1920-1929гг.

Форма и крой женского и мужского костюмов периода 1920-1929гг. Шанель, Ланвэн. Н.Ламанова, В.Мухина, А.Экстер, Л.Попова – представители советской школы моделирования.

Тема 31

Мода в период 1930-1939гг.

Форма и крой женского и мужского костюмов периода 1930-1939гг.

Скиапарелли, Н.Риччи.

Тема 32

Мода в период 1940-1949гг.

Форма и крой женского и мужского костюмов периода 1940-1949гг.

К.Баленсиага, П.Бальмен, Аликс Грэ.

Тема 33

Мода в период 1950-1959гг.

Форма и крой женского и мужского костюмов периода 1950-1959гг.

Стиль „нью лук,, К.Диор, Живанши, Валентино.

Тема 34

Мода в период 1960-1969гг.

Форма и крой женского и мужского костюмов периода 1960-1969гг. Ив Сен

Лоран, Курреж, П.Карден, П.Рабанн, Э.Унгаро, К.Лагерфельд, Ги Ларош,

С.Рикель.

Тема 35

Мода в период 1970-1979гг

Форма и крой женского и мужского костюмов периода 1970-1979гг.

Кастельбажак, К.Монтана, Ж.П.Готье, Кензо, Мори, Мияке, В.Вествуд,

Д.Гальяно, А.Мак-Куин.

Тема 36

Мода в период 1980-1989гг.

Форма и крой женского и мужского костюмов периода 1980-1989гг. К.Лакруа, Кавакубо, Ямамото, „антверпенцы,, „Гуччи, Армани, Ферре, Версаче, Москино, Дольче& Габбана, Прада.

Тема 37

Мода в период 1990-1999гг.

Форма и крой женского и мужского костюмов периода 1990-1999гг.К.Кляйн, Д.Каран.

Тема 38

Мода в период 2000-2009гг.

Форма и крой женского и мужского костюмов периода 2000-2009гг.
Подведение итогов.

Тема 39

Эвристические методы дизайна.

Метод ассоциации.

Тема 40

Эвристические методы дизайна.

Метод аналогии.

Тема 41

Эвристические методы дизайна.

Метод бионики.

Тема 42

Эвристические методы дизайна.

Метод карикатуры.

Тема 43

Эвристические методы дизайна.

Метод неологии.

Тема 44

Эвристические методы дизайна.

Метод игры.

Тема 45

Эвристические методы дизайна.

Различные методы дизайна, используемые в проектировании одежды (Метод выяснения мнения других («метод складного ума»). Метод семикратного поиска.

Метод декомпозиции и принцип последовательного приближения. Метод наводящей задачи. Метод «перечень недостатков». Метод наводящих вопросов. Метод изменения формулировки задачи для расширения поиска её решения. Метод антропотехники. Метод передовых технологий. Метод свободного выражения функции. Метод «мозговой атаки».)

Тема 46

Комбинаторные методы дизайна.

Деконструкция.

Тема 47

Комбинаторные методы дизайна.

Модуль.

Тема 48

Комбинаторные методы дизайна.

Комбинаторика: перестановка.

Тема 49

Комбинаторные методы дизайна.

Комбинаторика: вставка.

Тема 50

Комбинаторные методы дизайна.

Трансформация.

Тема 51

Комбинаторные методы дизайна.

Создание одежды из целого плоского куска ткани.

Тема 52

Выполнение макета костюма.

Выполнение макета костюма литературного героя из бумаги (крафт) на основе творческого эскиза студента. Тема задания должна соответствовать теме задания , выполняемой в данный период по мастерству. Макет является дополнением к творческим эскизам студента. Данная работа является экзаменационной и выполняется студентом самостоятельно.

Практический блок

1. тема Одежда, её роль и функции.

задание : отработать навыки классификации различных видов одежды.
(работа с журналами мод разных лет)

2. тема Дизайн одежды. Основы проектирования одежды.

задание : выполнить линейные эскизы костюмов на предложенные темы
материал: бумага, графические материалы.
объём работы: 4-5 листов

3. тема Мода. Высокая мода и „прет-а-порте,, Комплект, ансамбль, коллекция.

задание: выполнить линейные эскизы костюмов на тему „Коллекция,,
материал: бумага, графические материалы.
объём работы: 3-4 листа

4. тема Мода в периоды:

1900-1910гг.

1910-1919гг.

1920-1929гг.

1930-1939гг.

1940-1949гг.

1950-1959гг.

1960-1969гг.

1970-1979гг.

1980-1989гг.

1990-1999гг.

2000-2010гг.

задание: моделирование костюмов различных временных периодов

материал: бумага, карандаш, гелевая ручка и т.д.

Выполняется на белом фоне (формат А4)

5. тема Эвристические методы дизайна. Метод ассоциации.

задание 1 выполнить линейные зарисовки, созданные на основе разных идей окружающей действительности, на заданные темы, для последующей трансформации их в силуэтные формы костюма.

упражнение 1 выполнить линейные зарисовки явлений или предметов и трансформировать их в силуэтные формы костюма.

темы „Эмоции „ „ Природные явления „ „Музыка „

решение линейное.

материал бумага, карандаш, гелевая ручка и т. д.

Выполняется на белом фоне (формат А4)

объём работы 2-3 листа

6. тема Эвристические методы дизайна. Метод аналогии.

задание выполнить эскизы костюмов на основе аналогичных решений, взятых из других областей применения на заданную тему (1 фигура)

упражнение 1 тема „ Упаковка „

упражнение 2 тема „ Переплетение „

упражнение 3 тема „ Конструкции и механизмы „

решение плоскостное , силуэтное.

Выполняется аппликативным способом (объёмная аппликация) на

белом фоне (формат А4)

объём работы 3 листа

7. тема Эвристические методы дизайна. Метод карикатуры.

задание выполнить эскизы костюмов на заданную тему на основе доведения их образного решения до гротескного, абсурдного решения (1 фигура)

упражнение 1 тема „ Исторический костюм,,,

упражнение 2 тема „ Костюм (ассоциация),,

упражнение 3 тема „ Костюм (свободная тема),,

решение плоскостное, силуэтное

Выполняется аппликативным способом (объёмная аппликация) на белом фоне (формат А4)

объём работы 3 листа

8. тема Эвристические методы дизайна. Метод неологии.

задание выполнить эскизы костюмов на заданную тему методом использования чужих идей передового отечественного и зарубежного проектирования (1 фигура)

упражнение 1 тема „ Мода 20 века „ (стиль „нью-лук,,)

упражнение 2 тема „ Мода 20 века „ (70-е годы)

упражнение 3 тема „ Мода 20 века „ (80-е годы)

решение плоскостное , силуэтное.

Выполняется аппликативным способом на белом фоне (формат А4)

объём работы 3 листа

9. тема Эвристические методы дизайна. Метод бионики.

задание 1 выполнить линейные зарисовки по представлению на основе анализа природных форм для последующей трансформации их в силуэтные формы костюма.

тема „ Растения „

тема „ Животные „

тема „ Насекомые,

Выполнить линейные зарисовки объектов бионики и трансформировать их в силуэтные формы костюма.

решение линейное

материал бумага, карандаш, гелевая ручка и т. д.

Выполняется на белом фоне (формат А4)

объём работы 2-3 листа

объём работы 3 листа

10. тема Эвристические методы дизайна. Метод игры.

задание выполнить эскизы костюма с использованием игровых элементов (деконструкция, трансформация, инверсия и т. д.)

упражнение 1 выполнить эскизы костюма

решение линейное

материал бумага, карандаш, гелевая ручка и т. д.

Выполняется на белом фоне (формат А4)

объём работы 3-5 листов

11. тема Эвристические методы дизайна. Методы эмпатии,

антропотехники, свободного выражения функции, семикратного поиска, изменения формулировки задачи для расширения поиска её решения, передовых технологий, декомпозиции, «складного ума» ,

«перечень недостатков», «мозговой атаки», наводящих вопросов и наводящей задачи.

задание 1 выполнить рабочие эскизы костюмов на заданную тему, используя одновременно несколько эвристических методов. В эскизах должны учитываться

модные тенденции периода 2000-2010 гг.

упражнение 1 тема „Универсальная одежда,, или „Одежда будущего,,

решение линейное

Выполняется на белом фоне (формат А4)

материал бумага, карандаш, гелевая ручка и т. д.

объём работы 1-2 листа

12. тема Изготовление костюма по авторскому эскизу. (итоговое экзаменационное задание по дисциплине „ Моделирование,,)

Задание связано с темой по мастерству и является дополнением к серии творческих работ, выполняемых студентами в течение семестра.

задание: выполнить наколку костюма на манекен в натуральную величину с предварительным выполнением рабочих эскизов.

решение: объёмное

материал: крафт, картон и другие материалы.

время выполнения : 20 часов

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это выполнение определенных данной программой практических, студентами, на протяжении всего времени обучения данному курсу, под руководством педагога.

Самостоятельная работа студента выполняется по одной из выбранных на практических занятиях тем и контролируется педагогом на практических занятиях

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

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)

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)

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 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	«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 информации.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для проведения дисциплинам
«Техника и технология моделирования и практическое изготовление современного костюма»

1. Закроечный стол -1шт
2. Столы для работы- 10 шт
3. Стулья -10 шт
4. Зеркало.
5. Манекены с подставками
 - женские -10шт
 - мужские -10шт
 - детские - 5 шт
6. Болваны для головных уборов-10шт
7. Швейные машинки -2шт
8. Гладильные доски- 2 шт
9. Утюги-2шт
10. Стеллажи для хранения тканей и расходных материалов -5шт
11. Шкафы для хранения спецлитературы по крою и моделированию-2шт, исторической литературы, альбомов и кроек, художественных изданий по ситории костюма, художественных альбомов с заметками.
12. Кронштейны для хранения макетов исторических костюмов с упаковочными чехлами и плечиками -50шт
13. Телевизор
14. DVD
15. Шторы для затемнения окон
16. Папки с файлами по 100 листов для хранения образцов тканей и фактур, технологических образцов -100 шт
17. Коробки (30x20x25) -50шт

18. Коробки (15x20x25) -50шт
19. Стойка для хранения DVDдисков
20. Стойка для хранения компьютерных дисков

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Техника и технология моделирования и практическое
изготовление современного костюма

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-9.2; ПСК-9.8	
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"> - лекционные занятия, направленные на познание стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления костюмов как системы знаний - обсуждения по темам техники и технологии изготовления и практическому изготовлению костюма как системы знаний - выполнение творческих заданий: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам 	ПСК-9.8
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению теоретических вопросов стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления костюмов - разработка теоретической основы понимания классификации и технико-технологических аспектов изготовления костюма как системы научных знаний - выполнение творческих заданий: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию выкройки готового изделия 	ПСК-9.2; ПСК-9.8
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации в теоретических 	ПСК-9.2; ПСК-9.8

	<p>вопросах понимания стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектах изготовления костюмов как системы знаний;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка практических навыков использования техник и технологий изготовления костюма в выполнении линейных эскизов костюмов по темам - оценка эффективности участия в выполнении творческих заданий: выполнение работ по созданию выкройки готового изделия на манекен. 	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных и практических занятий - активное участие в обсуждении теоретических вопросов стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления костюмов - наличие выполненных творческих заданий: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию выкройки готового изделия
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение творческих заданий: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию выкройки готового изделия. - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу в аспектах стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологической стороны изготовления костюмов - способность аргументировать свою точку зрения
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности выполнения творческих заданий - степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления костюмов - успешное выполнение творческих заданий: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической

		работы по созданию выкройки готового изделия.
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - активное участие в обсуждении теоретических вопросов стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления костюмов - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка теоретических вопросов стилистических особенностей костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления костюмов 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 стилистические особенности костюмов разных эпох и направлений, а также технологических аспектов изготовления костюмов
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов - представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по технике и технологии моделирования и практическое изготовление современного костюма - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-Зачет с оценкой</p>

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

№	Аббревиатура	Оценочные средства
---	--------------	--------------------

	компете нций	
1	ПСК- 9.2	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
2	ПСК- 9.8	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 «Техника и технология моделирования и практическое изготовление современного костюма» 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: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию выкройки готового изделия. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: классификация костюмов разных эпох, выполнение линейных эскизов костюмов по темам; разработка авторского эскиза и выполнение практической работы по созданию выкройки готового изделия

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 по костюму.

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 «Техника и технология моделирования и практическое изготовление современного костюма» 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 сомнении 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 (Зачета 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.

1.6.2 - Выполнение упражнений по классификации костюмов по стилям направлениям и эпохам

- Выполнение линейных эскизов костюмов по темам;
- Выполнения разработки авторского эскиза современного костюма
- Выполнение практической работы по созданию выкройки и «наколки» на манекен готового изделия по авторскому эскизу.

1.6.3 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Законы и правила композиции костюма

Тема 2. Тенденции в моде 20-21 вв. Творчество выдающихся модельеров.

Тема 3. Эвристические методы дизайна костюма

Тема 4. Комбинаторные методы в дизайне костюма

Тема 5. Вопросы моделирования костюма

1.6.4 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Тема выполнения практического задания выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается мастером и кафедрой.

2. Объем задания включает в себя:

- Выполнения разработки авторского эскиза современного костюма

- Выполнение практической работы по созданию выкройки и «наколки» на манекен готового изделия по авторскому эскизу

-Изготовление объёмного макета костюма персонажа в натуральную величину из бумаги и других материалов

**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

«Техника профессиональной безопасности»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: профессор Донсков В.А.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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)

Раздел 1 Организационно-методический раздел.....	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
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.....	9
Раздел 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.....	13
3.3. Фильмография.....	13
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	14
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины....	14

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 января 2011 г. №26

Цели и задачи дисциплины:

Цель освоения дисциплины «Техника профессиональной безопасности» - формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в области безопасности профессиональной деятельности выпускников по специальностям: *«Художник кино и телевидения по костюму»*

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 ОПОП ВО «Живопись»

Дисциплина «Техника профессиональной безопасности» относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)», специальности № 8 «Художник кино и телевидения по костюму»

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

Выпускники по специализации: «Художник кино и телевидения по костюму». в результате освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

ПСК-9.12 способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему учебному плану		
Общая трудоемкость дисциплины	32 зач. едн. 108 часов	
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	74	74
Практические задания		
Форма итогового контроля		зачет
Всего	108	108

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы,				Самостоятельная работа
			в том числе				
лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные				
В	Раздел I. Общие требования и правила	44	20				44
В	Раздел II. Техника безопасности в павильоне	70	14				30
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	108 ч. 3 ЗЕТ	34				74

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции	Инд.	Практ.	Самостоятельная	Всего часов по теме
Раздел 1					
Тема 1. Общие требования техники профессиональной безопасности ручного и машинного.	4			8	12
Тема 2. Правила работы со спецоборудованием и средства индивидуальной защиты	4			8	12

Тема 3. Правила работы с химикатами, правила безопасной работы с острыми и режущими инструментами.	2			8	10
Тема 4. Правила технической эксплуатации оборудования.	4			8	12
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			6	8
Раздел 2					
Тема 7 Физиологическое воздействие на человека опасных и вредных факторов в производственных условиях.	4			8	12
Тема 8. Методы и средства повышения безопасности технологических процессов в условиях исполнительских работ.	4			8	12
Тема 9. Электробезопасность, противопожарная безопасность	4			8	12
Тема 10. Характеристики чрезвычайных ситуаций, экобиозащитная техника.	2			6	8
ИТОГО:	34			74	108

2.2.2 Содержание дисциплины

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.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список учебной литературы

3.1.1 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)

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.
- Блейз Анна. История в костюмах. От фараона до денди. М.: Олма-Пресс, 2002
- 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.
- Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. М., Астрель, АСТ, Люкс, 2005.
- 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.
- Мочилев 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://photoarchive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

/en/1800/index.shtm

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

3.3. Фильмография

- 1 "Арабские ночи" 1942 г. США
- 2 "Беги, Лола, беги" 1998 г. Германия
- 3 "Бегущий по лезвию бритвы" 1982 г. США
- 4 "Велосипед" 1995 г. Вьетнам-Франция
- 5 "Весь этот джаз" 1979 г. США
- 6 "Выпускник" 2003 г. Южная Корея
- 7 "Герой" 2002 г. Гонконг-Китай
- 8 "Город Бога" 2002 г. Бразилия-Франция- США
- 9 "Джульетта и духи" 1965 г. Италия
- 10 "Кандагар" 2001 г. Иран-Франция
- 11 "Караваджо" 1986 г. Великобритания
- 12 "Легенда о Сурамской крепости" 1984 г. Грузия-фильм
- 13 "Лицо со шрамом" 1983 г. США
- 14 "Лоуренс Аравийский" 1962 г. Великобритания
- 15 "Люси" 1969 г. Куба
- 16 "Магнолия" 1999 г. США
- 17 "Нашествие варваров" 2003 г. Канада-Франция
- 18 "Персидский ковер" 1996 г. Иран-Франция
- 19 "Приключения Присциллы, королевы пустыни" 1994 г. Австралия
- 20 "Прикосновение Дзен" 1969 г. Тайвань
- 21 "Ран" 1985 г. Япония-Франция
- 22 "Расемон" 1950 г. Япония
- 23 "Руслан и Людмила" 1972 г. Мосфильм
- 24 "Свадьба в сезон дождей" 2001 г. Индия-США-Франция- Италия
- 25 "Семь самураев" 1954 г. Япония

- 26 "Сказка о царе Салтане" 1966 г. Мосфильм
- 27 "Сука любовь" 2000 г. Мексика
- 28 "Танцы с волками" 1990 г. США
- 29 "Тени забытых предков" 1964 г. Студия Довженко
- 30 "Фанни и Александр" 1982 г. Швеция-Франция-Западная Германия
- 31 "Цвет граната" 1968 г. Арменфильм
- 32 "Черная кошка, белый кот" Сербия

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Нет данных.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для чтения лекций по дисциплине «Техника профессиональной безопасности»:

- 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 материалов -1
- 9. ИЗО кабинет
- 10. Библиотека
- 11. Просмотровые залы
- 12. Учебно-методический кабинет

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Техника профессиональной безопасности**

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-9.12	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия, направленные на формирование знаний об технике профессиональной безопасности как системы знаний - ведение конспекта лекций,	ПСК-9.12
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению теоретических вопросов по технике профессиональной безопасности - участие в дискуссии по вопросам техники профессиональной безопасности	ПСК-9.12
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации теоретических вопросов по технике профессиональной безопасности; - проверка практических навыков использования знаний в дискуссии по вопросам техники профессиональной безопасности; - оценка активности участия в дискуссии по вопросам техники профессионально безопасности	ПСК-9.12
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап _____ 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - наличие конспекта лекций
	<u>Этап _____ 2:</u> Формирование навыков	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу по технике профессиональной безопасности

	практического использования знаний	- 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 техники профессиональной безопасности.
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 вопросов техники профессиональной безопасности - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка вопросов техники профессиональной безопасности, 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 техники профессиональной безопасности
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- явка на 90% и более лекционных занятий - представленные конспект лекций - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по вопросам техники профессиональной безопасности . -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-9.12	Обсуждения Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Техника профессиональной безопасности» 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 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 по костюму.

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 «Техника профессиональной безопасности» 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.

- Техника безопасности профессиональной деятельности;
- Технику безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке;
- Соблюдение технологических процессов в творчестве и на производстве;
- Ситуации практического применения техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке.

1.6.2 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Устный зачет по следующему примерному перечню вопросов:

Вопрос 1. Общие требования техники профессиональной безопасности ручного и машинного.

Вопрос 2. Правила работы со спецоборудованием и средства индивидуальной защиты

Вопрос 3. Правила работы с химикатами, правила безопасной работы с острыми и режущими инструментами.

Вопрос 4. Правила технической эксплуатации оборудования.

Вопрос 5. Действия в аварийных ситуациях. Оказание первой помощи.

Вопрос 6. Ответственность за нарушение техники безопасности. Характеристика опасных и вредных факторов среды обитания.

Вопрос 7 Физиологическое воздействие на человека опасных и вредных факторов в производственных условиях.

Вопрос 8. Методы и средства повышения безопасности технологических процессов в условиях исполнительских работ.

Вопрос 9. Электробезопасность, противопожарная безопасность

Вопрос 10. Характеристики чрезвычайных ситуаций, экобиозащитная техника.

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 – 54.05.02 Живопись

Специализация № 9 «Художник кино и телевидения по костюму»

Форма обучения – очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

Разработчик: Коварский А.Г., зав. кафедрой.

Рассмотрена и одобрена на заседании специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	7
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	8
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	8
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	8
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	9
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	12

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины;
- сохранение и укрепление 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 54.05.02 Живопись (специализация № 9 «Художник кино и телевидения по костюму»), 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	–	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	–	2	–	2	4
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	–	2	–	2	4
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	–	2	–	4	6
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	–	2	–	4	6
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	–	2	–	4	6
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	–	18	–	22	40
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 2-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

Название раздела	Аннотация раздела
	повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
<p>Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности</p>	<p>Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма обучающихся. Изменения состояния организма обучающегося под влиянием различных режимов и условий обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность обучающихся в процессе обучения. Общие закономерности работоспособности студентов в процессе обучения. Работоспособность обучающихся в период экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность обучающихся. Заболеваемость обучающихся период учебы и ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния обучающихся. Физические упражнения как средства активного отдыха.</p>
<p>Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов</p>	<p>Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности специалиста. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания обучающихся. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Особенности форм и подбора средств ППФП обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе. Понятие производственная физическая культура, ее содержание и составляющие. Рост нетрадиционной гимнастики в профессиональной деятельности специалиста. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Влияние индивидуальных особенностей, климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственный коллектив.</p>

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- подготовку к практическим занятиям;
- изучение специальной литературы для написания реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Дворкин Л.С., Чермит К.Д., Давыдов О.Ю. Физическое воспитание студентов. – М.: Высшая школа, 2008.
3. Демин П.А. Подготовительные и специальные упражнения в легкой атлетике. – М.: Физическая культура и спорт, 2009.
4. Клещев Ю.Н., Айриянц А.Г. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 1985.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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> <ul style="list-style-type: none"> – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера 	ОК-8
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности 	ОК-8
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> <ul style="list-style-type: none"> – проверка качества общей физической подготовки – оценка активности и эффективности участия в практических занятиях – выполнение контрольных нормативов – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по теме реферата 	ОК-8
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> <ul style="list-style-type: none"> – посещение практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов, – сбор и анализ материалов для написания реферата 	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i> <ul style="list-style-type: none"> – правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – теоретическое обоснование позиции по теме реферата – способность аргументировать свою точку зрения 	
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i> <ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по выполнению практических заданий и контрольных нормативов – успешность выполнения контрольных нормативов – успешность написания реферата 	

4. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации		
<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов – участие в обсуждении теоретических вопросов реферата – реферат выполнен своевременно	
<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – самостоятельная теоретическая разработка темы реферата – самостоятельная работа по сбору, анализу и интерпретации информации по теме реферата – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по теме реферата	
<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– контрольные нормативы – защита реферата – Зачет	

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- контрольные нормативы
- реферат
- зачет

Контрольные нормативы

Вид контрольного норматива	Показатели для:	
	юношей	девушек
Челночный бег 8-9 м	20 сек.	23 сек.
Прыжок в длину с места	230 см	170 см
Сгибание/разгибание рук, в упоре лежа	36 раз	18 раз
Приседания за минуту	46 раз	25 раз
Поднимание туловища за минуту, лежа на спине, руки за головой, ноги зафиксированы	46 раз	36 раз

Реферат. Выполняют обучающиеся, освобожденные от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья, под руководством преподавателя, ведущего с ними занятия по дисциплине. Тема реферата выбирается на основе углубленного изучения одного из разделов дисциплины или может быть предложена обучающимся в соответствии с его интересами.

Примерная тематика рефератов

1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом строе.
2. Физическая культура в Средние века.
3. Физическая культура в период Нового времени.

4. Физическая культура в капиталистических странах в период до Второй мировой войны (и после).
5. Физическая культура в капиталистических странах в период после Второй мировой войны.
6. Физическая культура в России.
7. История международного спортивного движения (2-я половина XIX в.).
8. История развития легкой атлетики.
9. Обзор Олимпийских игр.
10. Понятия физической культуры, физического воспитания, физического развития, спорта.
11. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов.
12. Оценка физического развития, функционального и психического состояния.
13. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений.
14. Спонсорство и спорт.
15. Физические качества спортсменов
16. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни.
17. Аутогенная тренировка.
18. Раздумья о здоровье Н.М.Амосова
19. Биоритмология.
20. Физическая культура – условие повышения устойчивости к воздействию негативных факторов окружающей среды.
21. Взаимосвязь физической, умственной и творческой деятельности.

Зачет. Выставляется по совокупности выполненных контрольных нормативов, защиты реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

3. Шкалы оценивания результатов обучения **Оценивание результатов зачета**

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка **«зачтено»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, выполнил контрольные нормативы. Тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, обучающийся логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«не зачтено»** – обучающийся не справился с контрольными нормативами, допустил принципиальные ошибки при их выполнении. Тема реферата разработана на достаточно низком теоретическом уровне, обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья № _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Физическая культура и спорт»

специалитета по специальности **54.05.02 Живопись**

специализация программы специалитета № 8 «Художник кино и телевидения по костюму»

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
54.05.02 Живопись**

**Квалификация выпускника
Художник кино и телевидения по костюму**

**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 № 1014 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись».

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.....	18
8. Самостоятельная работа студентов.....	18
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	51
9.1. Основная литература.....	50
9.2. Дополнительная литература.....	50
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	51
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	51
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	51

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Изучение философии помогает студентам овладеть 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, выработать 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, выработать стратегию действий.	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, 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	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64			34	30				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
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			34	74				

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем	Общая	Виды учебных занятий
-------------------------	-------	----------------------

		трудоемкость (в ч.)	Аудиторные занятия. в том числе		Самостоятельная 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	Наименование тем	Содержание
-----------------	------------------	------------

нии(й)	дисциплины	
УК-1 УК-6	Тема 1. Что такое философия? Основные философские категории	<p>Мироощущение, мировосприятие, мировоззрение. Исторический характер мировоззрения. Особенности мифологического мышления. Картина мира в мифологии. Переход от мифа к логосу как интеллектуальная революция. Философское удивление и рефлексия. Особенности коммуникации и внутреннего этоса философии. Философская школа как социокультурная общность. Отношения философии к мифу. Архаические мифологии и современные мифы. Общее и различное в мифологии и философии.</p> <p>Проблемный характер философии. Зарождение рационального мышления и теоретического (теорийного) отношения к миру. Особенности философской рефлексии.</p> <p>Основные философские проблемы: мир и человек, бытие и не-бытие, сознание, познание и истина. Биполярный характер философских проблем.</p> <p>Философия как специфическая сфера интеллектуальной деятельности. Основные функции философии: мировоззренческая, методологическая, эвристическая, идеологическая. Структура философского знания. «Вечные» проблемы. Мифологическая, религиозная, научная и философская картина мира. Методологическая и мировоззренческая функции философии. Мировоззрение и личность. Философия как форма личностного мировоззрения. Знания и личность. Истина в науке, искусстве и философии.</p> <p>Роль философии в жизни человека и общества. Место философии в системе культуры и её социальные функции. Философия и культура общества. Философия как форма общественного сознания. Философия как «эпоха, схваченная в мысли». Философия как идеология определенного класса. Функции философии: объяснительная, мировоззренческая, познавательная, методологическая, этическая. Философия – как «любовь к мудрости», учение о первоначалах и первопричинах, познание сущности и явлений внешнего мира и самого человека. Философия как система взглядов на мир в целом. Отличие философского мышления от мышления в конкретных науках и искусстве. Признаки философии. Структура философии: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика.</p> <p>Вопрос об отношении мышления к бытию, его основные аспекты. Материализм и идеализм - противоположные направления в философии. Дуализм. Исторические формы идеализма. Солипсизм. Агностицизм. Исторические формы материализма и идеализма.</p> <p>Значения терминов «метафизика» и «диалектика». Проблема источника движения. Проблема тождества мышления и бытия. Объект и предмет философии.</p> <p>Философия и наука. Признаки науки. Спекулятивное мышление и научные методы познания. Исторические отношения философии к науке. Философия как логика и методология научного знания. Философия как интеллектуальная среда науки.</p> <p>Религия как источник философских проблем и размышлений.</p>
УК-1 УК-6	Тема 2. Основные философские школы античности.	<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</p>

		<p>диалектики как способа мыслить мир. Элейская школа. Постановка проблемы бытия: Парменид. Осмысление движения в апориях Зенона. Разрешение противоречий единого и многого, теоретическая реконструкция изменчивости. Плюралистические концепции. Атомизм Демокрита.</p> <p>Софисты и софистика. Проблема истины у софистов. Релятивизм и субъективизм софистов: «человек есть мера всех вещей...». Софистика как просвещение и как симптом упадка.</p> <p>Сократ как критик софистики. «Познай самого себя». Сократовский диалог, майевтика. Малые сократические школы. Платон и зарождение идеалистической линии в философии. Платоновский мир эйдосов. Учение о душе и «идеальном государстве», типология форм власти. Отношение Платона к искусству. Аристотель как ученик и критик Платона. Учение Аристотеля о материи и форме, анализ движения и причинности. Философия и наука, понятие о первой философии. Основные понятия и проблемы логики Аристотеля, категории. Политическая философия Аристотеля. Трактат об искусстве поэзии. Аристотелевская и платоновская традиции в философии.</p> <p>Общая характеристика эпохи эллинизма. Основные философские школы эпохи: эпикурейцы, стоики, неоплатоники. Принцип удовольствия в эпикуреизме. Развитие атомизма Эпикуром. Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. Этика стоиков, стоическое понимание долга. Человек и общество в философии стоиков. Скептицизм как философская позиция. Пиррон.</p> <p>Учение Плотина как вершина развития античного объективного идеализма.</p>
УК-1 УК-6	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.</p>

		<p>Бесконечность миров (Дж. Бруно). Идеалы гуманизма в творчестве Микеланджело Буонаротти, Франческо Петрарки, Джованни Бокаччо, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери. Представления об идеальном устройстве человеческого общества в "Утопии" Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Политическая философия Н. Макиавелли, рациональный анализ политических устремлений и механизмов власти. Критика Пико делла Мирандола притязаний католической церкви на светскую власть. Мишель Монтень и его скептицизм. "Опыты". Философия и наука в творчестве Г. Галилея. Возрождение и Реформация.</p>
УК-1 УК-6	Тема 5. Философия Нового времени	<p>Переход от традиционного общества к современному. Модернити и модернизация. Эпоха Великих географических открытий и новые образы пространства. Городская культура раннего капитализма. Мануфактуры. Деятельный человек и его потребности. Мироощущение барокко. «Фаустовский» человек и фаустовская этика. Становление новоевропейской науки и роль философии в этом процессе. Научное познание как центральная проблема философии. Механистическая картина мира.</p> <p>Рационализм и эмпиризм. Ф. Бэкон и формирование философской традиции эмпиризма. «Светоносный» и «плодоносный» опыт. Учение Ф. Бэкона об «идолах», мешающих познанию. Развитие теории «двойственной истины». Индукция как ведущий метод познания. Переосмысление понятия знания: знание – сила. «Великое восстановление наук» и «Новый Органон».</p> <p>Становление философской традиции рационализма. Р. Декарт как философ 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. Трактровка причинности и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I.</p>
УК-1 УК-6	Тема 6. Философия в	Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей.

<p>век Просвещения</p>		<p>Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие механистического миропонимания. Свободолюбие 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>
<p>УК-1 УК-6</p>	<p>Тема 7. Немецкая классическая философия</p>	<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</p>

		<p>необходимость, противоположность. Законы диалектики. Гегелевская философия истории: Дух народа и мировой дух. Народы и исторические личности. «Ирония истории». История как прогресс в сознании свободы и как смена культурно-исторических миров. Историческая диалектика духовной жизни: искусство, религия, философия.</p>
УК-1 УК-6	<p>Тема 8. Европейская философия после Гегеля</p>	<p>Разочарование в умозрительном панлогизме; основные направления критики идеалистической метафизики Гегеля.</p> <p>Формирование сциентистской ориентации в философии. Позитивизм. Три стадии умственного развития человечества по О. Конту. Наука и философия с точки зрения позитивизма. Историческая эволюция позитивизма. Позитивистские тенденции в общественном сознании.</p> <p>Иррационализм в его отношении к немецкой классической философии. А. Шопенгауер: Мировая воля как альтернатива Мировому разуму. Критика научного познания, наука и искусство. Этический пессимизм Шопенгауера.</p> <p>Экзистенциальная философия С. Кьеркегора. Кьеркегор как критик Гегеля. Эстетический, этический и религиозный человек у Кьеркегора.</p> <p>Разложение гегелевской школы. Младогегельянцы. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Реалистическая интерпретация гегелевской диалектики у А.И. Герцена.</p> <p>Ф. Ницше. Р. Вагнер и А. Шопенгауер в философской биографии Ницше. Анализ античной культуры в произведениях Ницше, критика им сократовского рационализма. Научный рассудок и миф. Воля к власти как проявление высшего напряжения жизненных сил. Переоценка всех ценностей, отношение к христианству и христианской морали. «Бог умер». Образ сверхчеловека у Ницше. Ницше как критик культуры. Историческая роль Ницше, дискуссии вокруг его наследия.</p>
УК-1 УК-6	<p>Тема 9. Марксизм и марксистская традиция</p>	<p>Социальные условия и духовные предпосылки возникновения марксистской философии. Созревание революционной ситуации в Германии и других европейских странах. Политическая поляризация гегельянства. Антропологический материализм и концепция отчуждения. Влияние экономических учений А. Смита и Д. Рикардо, идей утопического социализма (А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье).</p> <p>Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистической диалектики. Марксистское понимание материи. Учение о человеческой чувственно-предметно деятельности - практике. Развитие принципа активности субъекта познания. Истина как процесс, конкретно-историческое понимание истины. Практика как критерий истины.</p> <p>Сущность материалистического понимания истории. Объективная закономерность в истории. Свобода как познанная необходимость. Опредмечивание и отчуждение. Отчужденные формы социального бытия. Коммунизм как гуманистический проект. Диалектика производительных сил и производственных отношений; базис и надстройка. Закономерности исторического процесса и вопрос о субъекте истории. Учение о классах и классовой борьбе. Идеология, государство, власть. Марксова теория социальной революции. Общественно-экономические формации и формационная модель исторического процесса.</p> <p>Анализ капитализма в работах Маркса. Циклы капиталистического воспроизводства. Объективные противоречия капитализма, их антагонистический характер и формы их разрешения. Спор Маркса и Бакунина о природе и судьбах государства. Прогнозы будущего в классическом марксизме. Концепция социально-исторической детерминации духовной культуры. Проблема свободы творчества и идеологической ангажированности художника.</p>

		<p>Восприятие марксизма в России: Г.В. Плеханов. Дискуссии марксистов с народничеством. Дивергенция теоретических и политических тенденций в марксизме. Э. Бернштейн, К. Каутский и революционный марксизм. Ленинская версия марксизма: «воинствующий» материализм, анализ диалектики революционного процесса, теория империализма, концепция партийности литературы и искусства. Философский спор В.И. Ленина и А.А. Богданова.</p> <p>Исторические судьбы марксизма в XX веке. Различия в оценках Октябрьской революции и социально-исторических перспектив России. Концепция мировой революции и ее крах. А.А. Богданов, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин: философские позиции и представления о дальнейших путях развития советского общества. Вульгарный социологизм и его противники. Политическая философия и философия культуры в работах А. Грамши. Философское творчество Д. Лукача. Интерпретация марксизма в Китае.</p> <p>Философская мысль в СССР: противоречивые условия ее существования, бремя догматизма и творческие достижения. Философская психология Л.С. Выготского и его школы. Философское творчество в эпоху «оттепели». Э.В. Ильенков. Дискуссии о формационной модели развития. Исследования в области семиотики, московско-тартуская школа.</p> <p>«Марксистский ренессанс» 60-70-х годов XX века. Проблема человека в марксизме. Споры о «молодом» и «зрелом» Марксе. Л. Альтюсер. Марксизм в Советском Союзе и евромарксизм. Пересмотр представлений о революционном субъекте в евромарксизме. Современная социально-историческая ситуация и марксизм. Влияние марксизма на леворадикальное сознание. Критики марксизма и разработка ими альтернативных моделей социально-исторического процесса (Н.А. Бердяев, М. Вебер, Й. Шумпетер, Р. Арон, К. Поппер, теория «единого индустриального общества» и др.).</p>
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. Историософия П.Я. Чаадаева. "Философические письма", "Апология сумасшедшего". Оценка чаадаевской концепции российской истории А.С. Пушкиным. Интеллектуальное соперничество «славянофилов» и «западников». Философское осмысление святоотеческой традиции. Критика одностороннего рационализма Запада и попытки обоснования альтернативной концепции познания. Философия всемирной истории А.С. Хомякова: «иранство» и «кушитство». Отношение славянофилов к Европе. Своеобразные черты России в интерпретации славянофилов, их исторический идеал и постановка задач на будущее. Концепт соборности.</p> <p>Революционный социализм в России. Философские взгляды А.И.</p>

		<p>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. Идейное 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. Poleмика философии жизни с наукой и философией рационализма. Разочарование в классическом европоцентризме и европейском прогрессизме, разработка альтернативных им концепций с</p>

		<p>использованием методологии цивилизационного подхода к истории (О. Шпенглер).</p> <p>Проблема психологических механизмов иррационального. Учение З. Фрейда. Понятие коллективного бессознательного у Юнга. Фрейдистская и юнгианская методология в анализе социальных и культурных явлений.</p> <p>Феноменология и ее основные представители (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Хайдеггер и др.). Феномен как окончательная данность. Феноменология как метод и как фундаментальная онтология. Феноменологическая технология движения разума от наличного к его основаниям.</p> <p>Персонализм и экзистенциализм. Экзистенциальная философия о человеке в условиях его отчуждения, социальных кризисов и "пограничных ситуаций". Основные темы экзистенциального философствования: необходимость и случайность в судьбе человека; неизбежность смерти; одиночество и тайна; не-бытие; вина и ответственность; пограничная ситуация; отношение человека к своему призванию и смерти, проблема выбора; бессилие разума, свобода. Проблема жизни и смерти в творчестве М. Хайдеггера, К. Ясперса, А. Камю, Ж.-П. Сартра, Г. Марселя. Философская антропология экзистенциализма: человек как проект. Свобода и бунт. Концепция «осевого времени» в философии К. Ясперса. Х. Ортега-и-Гассет.</p> <p>Философия прагматизма. Ч.С. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи. Инструментальная концепция истины, истина как «кредит». Поздний прагматизм (Р. Рорти) и его эволюция в сторону герменевтики.</p> <p>Неопозитивизм: Б. Рассел, "Венский кружок". Философия как деятельность по прояснению мысли. Превращение философии в анализ языка. Отождествление логической структуры языка с логической структурой мира. Л. Витгенштейн и эволюция его взглядов. Аналитическая философия. Кризис неопозитивизма и возникновение постпозитивизма (Т. Кун, К. Поппер).</p> <p>Структурализм и структуралистские исследования. Русские корни структурализма. Система артефактов как текст. Проблема дешифровки кодов. Синхрония и диахрония. Эволюция структурализма. Герменевтика и проблема смысла.</p> <p>Неомарксизм и постмарксизм. Франкфуртская школа и ее основные представители. Критика массовой культуры и превращения духовных ценностей в товар. «Диалектика просвещения» в интерпретации М. Хоркхаймера и Т. Адорно. Человек эпохи позднего капитализма в трактовке Г. Маркузе. Ю. Хабермас: теория коммуникативного действия, концепция «колонизации» капитализмом всех сфер социальной жизнедеятельности.</p> <p>Философия в ситуации постмодерна.</p>
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,</p>

		<p>В. Гейзенберг, Э. Шредингер, Н. Бор, И.Р. Пригожин. Объективно-рациональный и ценностный подход к осмыслению действительности. Структура научного познания. Эмпирическое и теоретическое. Основные уровни и формы научного знания: факты, законы, проблемы, идеи, гипотезы, теории, парадигмы, научная картина мира. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и техника. Научное знание и художественная правда.</p> <p>Чувственная и рациональная ступени познания. Чувственное отражение как деятельность социально-исторического субъекта и его роль в познании. Единство образного и знакового в чувственном отражении. Основные формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Рациональное познание, его социально-историческая природа. Основные формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Понятие абстрактного мышления. Понятие умозрения. Участие творческой интуиции в познании сущности предметов. Единство чувственного и рационального в познании.</p> <p>Субъект и объект познания. Отношение мысли к объективности. Вопрос об истине. Истина и заблуждение. Истина и неопределенность. Истина как процесс. Критерии истины. Вера и знание. Практика как критерий истины. Истина объективная и субъективная, абсолютная и относительная. Истина как противоречивое единство объективного и субъективного, абсолютного и относительного. Агностицизм как философская позиция.</p> <p>Специфические особенности методов и форм научного познания в науках об искусстве.</p>
УК-1 УК-6	Тема 13. Человек, его деятельность и сознание	<p>Природа человека как философская проблема. Образы человека и представления о смысле его бытия в истории мысли. Философский и естественнонаучный подходы к проблеме человека.</p> <p>Антропо- и социогенез. Природное и социальное в человеке. Становление общественных отношений и их качественное отличие от отношений биологических. Эволюция биологическая и эволюция 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</p>

		<p>человеке. «Экономический человек» и проблема постматериальных ценностей.</p> <p>Понятие идентичности. Личность, общество, государство, этнос. Человек в традиционном и современном обществах. Основные модели отношения личности к государству и социальным общностям. Свобода, необходимость, ответственность. Мораль, политика, искусство; социальная ответственность художника.</p> <p>Духовно-нравственные и социальные ценности Запада и Востока. Представления о совершенном человеке в различных культурных традициях. Смысл человеческого бытия.</p>
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: мегамшины, социотехнические системы. Техногенная цивилизация. Технократизм и его последствия. Техноутопии. Техника и проблема отчуждения. Антропологические последствия научно-технического развития., техногенные формы неравенства. Возможные эффекты нано- и биотехнологий, идея «постчеловеческого будущего».</p> <p>Глобализация и глобальные проблемы. Структура глобального мира, противоречия глобализации. Глобалистика и современные социальные теории (И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, А.С. Панарин и др.). Глобализация и новые общественные движения. Проблема «конца истории».</p>

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студентов

Для самостоятельной работы студентам необходимо ориентироваться в терминологии изучаемой дисциплины. Для упрощения решения этой проблемы разработан краткий словарь философских понятий.

Краткий словарь философских понятий

Абсурд – граница, обратная сторона смысла. Утверждение, на котором настаивают, несмотря на его противоречие со здравым смыслом и доводами разума.

Автономия – понятие философии истории, социальной философии и социологии, фиксирующее феномен дистанцирования личности от социального контекста. Выделяя этапы исторического становления А. можно зафиксировать: 1) исходное выделение человека из природы (нулевой цикл формирования А.) и индивида – из рода (индивидуальная А. или собственно А.); 2) формирование в рамках традиционного общества парадигмы автаркии (autarkia – независимость, самоудовлетворение), основанной на имплицитной идее А. (стоицизм в античной Греции, буддизм в Древней Индии и др.).

Агностицизм – одно из важнейших понятий гносеологии. Происходит от греч. “недоступный познанию”, “непознаваемый”. Основой агностицизма является противопоставление объективно существующей реальности и нашего представления о ней. В классической философии наиболее яркими представителями агностицизма были Юм и Кант, обосновывавшие тезис непознаваемости мира.

Адекватность – термин, выражающий соответствие или совпадение по содержанию научных понятий или принципов, а также технологических приёмов, в процессе применения которых могут быть получены одинаковые результаты.

Аксиология – философская дисциплина о ценностях как основаниях целеполагающей деятельности людей. В качестве самостоятельной философской

дисциплины оформилась к середине XIX века в учениях неокантианцев, хотя ценностная проблематика присутствует в философии уже с середины V в. до н. э., когда Сократ впервые поставил вопрос: "Что есть благо?"

Анализ – метод научного исследования, состоящий в мысленном (с помощью абстракции) или физическом расчленении (разделении, разложении) целого

Аналитическая философия – определённый стиль мышления, ставший во второй половине XX в. доминирующим в англо-американской философии, который подразумевает строгость и точность используемой терминологии наряду с осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям; направление культуры, широко применяющее методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских проблем.

Антиномия – форма существования и развития противоречия в познании: противоречие, образуемое двумя суждениями, каждое из которых признаётся истинным.

Антропный принцип – один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость структуры Вселенной (в частности её фундаментальных физических постоянных: постоянной Планка, скорости света, массы протона и электрона) от физических параметров человека. Если хотя бы одна из фундаментальных констант изменилась, стало бы невозможным существование ядер, атомов. Существуют различные формулировки А. п., но чаще всего он используется в форме двух утверждений (Б. Картер, 1973): "Слабый" принцип гласит: "То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей"; "сильный" – "Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней, на некотором этапе эволюции, допускалось существование наблюдателей". Наш мир оказался "устроенным" так удачно, что в нём возникли условия, при которых жизнь, а затем и человек могли появиться.

Апория – термин, с помощью которого античные философы фиксировали противоречия в осмыслении движения, времени и пространства

Архетип – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее главную роль в психологии, разработанной К. Г. Юнгом. Под слоем "личностного бессознательного", составлявшего основной предмет изучения в классическом психоанализе З. Фрейда, Юнг обнаруживает "коллективное бессознательное", трактуемое как общечеловеческое основание ("грибница") душевной жизни индивидов, наследуемое, а не формирующееся на базе индивидуального опыта.

Атеизм — отрицание существования Бога или нашего представления о Боге как о высшем существе или как о нравственном порядке вещей.

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта. Происходит от латинского *atribuo*, что означает: наделяю.

Бытие - предельно общее, наиболее абстрактное философское понятие, фиксирующее факт существования мироздания. Иными словами, Б. – это реальный мир во всем бесконечном многообразии составляющих его элементов или сфер, рассматриваемый под углом зрения его существования.

Верификация – один из основных критериев научной рациональности, позволяющий провести разграничительную линию между научным и ненаучным знанием. В. – логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на основе соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная В.) или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным (косвенная В.).

Виртуальный – "возможный", такой, каким может проявиться при определённых условиях; виртуальная реальность – правдоподобная имитация реального или фантастического мира, созданная путём компьютерного моделирования; существующий в виде программы.

Время – одна из основных объективных форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи; форма проявления всех механических и электрических, органических и психических процессов; условие возможности движения, изменения, развития.

Вульгарный материализм – философское течение, возникшее в середине XIX в., представители которого давали крайне 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

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Живопись»

Специальность - **54.05.02 Живопись**

(Художник кино и телевидения по костюму)

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
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
специализации «Художник кино и телевидения по костюму»

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 традиционному уникальной методике, не похожей на методики других дисциплин образовательной программы. Уникальность преподавания живописи обусловлена особым рождением 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 своеобразие 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 основы живописи и рисунка и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19);

- способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки, обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца. (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-26);

- способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-живописцев (ПК-27)

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	84	102	84
Индивидуальные занятия	45	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
Самостоятельная работа	407										
Практические задания	407	37	14	1	34	37	80	55	56	73	20
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации	270	Э 36	Зач Оц 6	Э 36	Зач Оц 6	Э 36	Зач Оц 6	Э 36	Э 36	Э 36	Э 36
Всего	1620	180	108	144	72	180	180	216	180	216	144

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	23		20		1	12
1	Тема 2. Натюрморт с гипсовой головой	44		30		1	13
1	Тема 3. Поясной портрет	67		52		3	12
2	Тема 4. Кисти рук	26		21		1	4
2	Тема 5. Стопы ног	26		21		1	4
2	Тема 6. Поясной портрет	26		21		1	4
2	Тема 7 Поясной портрет (обнаж)	24		21		1	2
3	Тема 8. Обнаженный мужской торс.	27		25		1	1
3	Тема 9. Обнаженный женский торс	26		25		1	
3	Тема 10. Портрет с руками	26		25		1	
3	Тема 11. наброски с обнаженной натуры	29		27		2	
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	41		25		1	15
5	Тема 13. Обнаженная мужская фигура	36		25		1	10
5	Тема 14. Обнаженная женская фигура	38		27		1	10
5	Тема 15. наброски с обнаженной натуры	29		25		2	2
6	Тема 16. Обнаженная мужская натура	46		25		1	20
6	Тема 17. Обнаженная женская натура	46		25		1	20
6	Тема 18. Фигура в интерьере	46		25		1	20
6	Тема 19.Этюды с обнаженной	36		15		1	20

	натуры						
7	Выход. Выбор темы. Композиционное решение серии этюдов на выбранную тему	47		30		2	15
7	Выход. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники исполнения)	46		30		1	15
7	Выход. Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме	41		30		1	10
7	Выход Исполнение 4-6 живописных работ, объединенных в серию живописных работ	46		30		1	15
8	Тема 20. Портрет с руками	27		12		1	14
8	Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных натур	47		32		1	14
8	Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных натур	49		34		1	14
8	Тема 23 Наброски с обнаженной натуры	21		6		1	14
9	Тема 24. Группа из 2-х обнаженных Фигур	66		40		1	25
9	Тема 25. Сюжетная групповая постановка.(обнаж. нат.)	66		40		1	25
9	Тема 26. Наброски с обнаженной натуры	48		22		3	23
10	Тема 27. Обнаженная натура	51		40		1	10
10	Тема 28. Сюжет пост.(сложная поза)	51		40		1	10
10	Тема 29. Наброски с обнаженной натуры	14		12		2	
	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 цвето-тональными 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. Список учебной литературы.

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 рисунок. – 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-19; ПК-22; ПК-26; ПК-27.	
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 	ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-19; ПК-22;

	<p>перспективного пространства (воздушная среда), 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>	ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-19; ПК-22; ПК-26; ПК-27.
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</p>

		изображений.
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	<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>- 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>
	Этап 3: Проверка усвоения материала	<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.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	<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>
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	<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>

		- способность самостоятельно применять полученные 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, вычленяя 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-19	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
6	ПК-22	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
7	ПК-26	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
8	ПК-27	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
- Творческие 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 стремиться 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»

54.05.02 – Живопись (уровень специалитета)

Квалификация выпускника

№ 9 Художник кино и телевидения 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.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 художественных особенностей</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>
	<p>Уметь: создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах</p>

выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	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	A		
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		
							Э		
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. Боголюбский 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 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-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 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-</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.Шегаля, 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. Капанова 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 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.	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: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампир.
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.Грбарь 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 театральное-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.

**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

«Копирование произведений искусства»

Специальность - **54.05.02 Живопись**
(Художник кино и телевидения по костюму)
Квалификация выпускника – **специалист**
Уровень образования - **высшее**
Форма обучения – **очная**

Москва, 2024

Составитель - доцент А.В. Матрешин

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
специализации « Художник кино и телевидения по костюму»

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

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 данной дисциплины, направленной на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, является ознакомление студентов с произведениями живописи и графики великих мастеров, изучение методов и технологических приемов станковой живописи в процессе ее развития.

. Задачи учебной дисциплины

- понимание технологических процессов в станковой живописи и графики;
- освоение методов трехслойной живописи;
- освоение методов многослойной живописи и лессировок;
- понимание изменений в технологических процессах с приходом импрессионизма;
- понимание технологии живописи классического академизма;
- понимание технологии живописи эклектического академизма;
- изучение Репинской школы живописи.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ.05.01) и тесно связана с освоением дисциплины «Живопись», «Рисунок», «Техника живописи и технология живописных материалов» и копийной практикой. Для освоения данной дисциплины необходимо владеть навыками работы масляными красками, и другими живописными и графическими материалами, умением сравнивать характер изображения, тональные и цветовые отношения произведений искусства со своей работой. Практическое освоение технологических процессов на примере подлинных произведений великих мастеров дает возможность обучающимся более глубоко освоить художественное наследие прошлого и использовать полученные умения в своей учебной и творческой деятельности. Знания и умения, приобретенные в процессе освоения будут необходимы студентам при изучении таких дисциплин как «Общий курс композиции», «История зарубежного искусства и культуры», «История отечественного искусства и культуры», а также при прохождении пленэрной учебно-творческой практики.

Данную учебную дисциплину наиболее целесообразно включить в учебный план на 2 семестре второго курса, т.к. именно в это время студенты начинают осваивать всё разнообразие живописных техник, и знакомятся с основными профессиональными задачами. В этом же семестре у студентов запланирована копийная практики в музеях.

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 живописными техниками, что позволяет найти необходимые выразительные средства композиционных решений.

Данная дисциплина опирается на навыки по рисунку, знания истории изобразительного искусства и культуры, технологию живописных материалов и в дальнейшем тесно связана с мастерством художника кино. Курс рассчитан на то, чтобы студенты теоретически и практически ознакомились с особенностями живописи различных направлений, могли в дальнейшем пользоваться ею для выполнения курсовых и дипломных работ, а также в дальнейшем самостоятельно работать в области изобразительного искусства.

1.3. Компетенции обучающихся, 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);

- 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).

По окончании изучения дисциплины слушатель должен

- иметь навыки аналитического изучения и копирования великих художников;
- иметь представление о технологических процессах в масляной живописи
- знать все стадии технологического процесса;
- уметь грамотно вести процесс наложения красок на холст;
- знать разновидности грунта и уметь грунтовать холст в процессе подготовки к предстоящей работе;
- понимать, как изготавливается разбавитель (тройник: лак, пинен, масло);
- хорошо разбираться в кистях и их возможностях при наложении красочного слоя;
- хорошо разбираться в имприматурах и подмалевках;
- понимать цель и назначение прописей;
- умение пользоваться лессировкой.

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	2 зач. ед. 72 часа										
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)	56				56						
Теоретический блок											

Лекции											
Практический блок											
Практические и семинарские занятия				56							
Индивидуальные занятия											
Самостоятельная работа	16										
Практические задания				16							
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации				Зач.							
Всего	72			72							

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
			Лекции	Практ.	Лабораторные	Индивидуальные	
4	Тема 1. Знакомство с экспозицией музея и выбор произведений для копирования	2		2			
4	Тема 2. Освоение методов трехслойной живописи	10		6			4
4	Тема 3. Освоение методов многослойной живописи и лессировок	8		8			
4	Тема 4. Освоение технологических процессов живописи импрессионизма	10		6			4
4	Тема 5. Освоение технологии живописи классического академизма	8		8			
4	Тема 6. Освоение технологии живописи эклектического академизма	8		8			
4	Тема 7. Изучение Репинской школы живописи.	8		4			4
4	Тема 8. Техника копирования	10		6			4

	графических произведений						
4	Тема 9. Копирования произведений в отличной от оригинала технике	8		8			
	Всего	72		56			16

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство с экспозицией музея и выбор произведений для копирования. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 2 Освоение методов трехслойной живописи. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.
Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 3. Освоение методов многослойной живописи и лессировок. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 4. Освоение технологических процессов живописи импрессионизма. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 5 Освоение технологии живописи классического академизма. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 6. Освоение технологии живописи эклектического академизма. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 7. Изучение Репинской школы живописи. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 8 Техника копирования графических произведений. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 9 Копирования произведений в отличной от оригинала технике. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Самостоятельное изучение разделов курсов, подготовка к практическим занятиям, подбор материала, изучение информационных источников, посещение выставок.

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 Освоение методов многослойной живописи и лессировок.		2			Мастер-класс
2 Техника копирования графических произведений		2			Мастер-класс

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

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

1. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. – М.: ВГИК, 2012. – 352 с.: ил.
2. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997
3. 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. Куликов В.А., Маркушина И. Ю. Живопись маслом. Пейзаж + DVD, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.

3.1.2. Дополнительная литература

- Алпатов М.В. Очерки по истории портрета.// М.-Л.: 1937.
- Вибер Ж. Живопись и её средства. М., 1961
- Виннер А.В. Материалы масляной живописи. М., 1950
- Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977
- Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. М., 1970
- Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. — М.: Наука, 1980.
- Школа изобразительного искусства. В 10 т. М., вып 1960 -1963

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

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).

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения данной дисциплины необходимо организовать занятия в художественных музеях г. Москвы, а также в аудиториях университета (мастерских), для копирования работ, находящихся в методическом фонде художественного факультета. Холсты, подрамники, масляные краски, кисти, разбавители и др.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Копирование произведений искусства

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;ПК-7	
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 изучение художественного произведения. Время его создания, технологические приёмы, используемые при написании. - обсуждения по теме: « Используемые средства, подготовительные процессы, стадийность письма, имприматуры ». - формирование теоретических познаний в области технологии живописи. Трёхслойная, многослойная живопись, импрессионизм, школы 20 века. 	ОПК-1;ОПК-2;
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работа по подготовке холста, создание различных имприматур, приготовление тройников и других лакокрасочных материалов, применяемых при работе. 	ОПК-1;ОПК-2

	<p>- выполнение стадий трёхслойной живописи, применение приёмов используемых на каждой стадии. Умение делать подмалёвок, пропись и лессировки.</p> <p>- навыки по самым сложным процессам в области технологии. Приёмы и секреты старых мастеров, и умение их применять на практике.</p>	
	<p>Этап 3. Проверка усвоения материала:</p> <p>- сравнительный анализ созданных копий с произведениями живописи старых мастеров. Определение профессиональности применяемых приёмов.</p> <p>- проверка работы над каждой стадией письма: подготовка холста и имприматуры, умение делать пропись, умение использовать лессировки,</p> <p>- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих процессов, понимание используемых процессов и технологических приёмов, глубина проникновения в копируемое произведение живописи старого мастера. Оценка степени полученных навыков.</p>	<p>ОПК-1; ОПК-2; ПК-7;</p>
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний</p>	<p>- посещение занятий по копированию</p> <p>- активное участие в обсуждении технологических процессов, используемых автором произведения, приёмов используемых автором на каждой стадии письма, особенностей растворителей и тройников, применяемых при лессировочных процессах.</p> <p>- профессиональность выполнения процессов письма, точная передача тональных и колористических отношений, используемых автором живописного произведения, уровень сходства с оригиналом.</p>
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</p>	<p>- правильное и своевременное выполнение задания: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения.</p> <p>- практическое применение профессиональных навыков, полученных при копировании произведений старых мастеров, в работе над творческими заданиями, поставленными перед студентами в процессе обучения.</p>

		- способность аргументировать правильность применяемых приёмов при выполнении творческих заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень подготовки для применения полученных знаний на практике. - степень правильности выполнения творческих заданий, благодаря полученным знаниям. - степень активности и эффективности участия в обсуждении вопросов художественного и образного решения творческого задания. Эффективность применения полученных знаний.
4.	<i>Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - активное участие в практическом выполнении поставленных перед студентом задач художественного решения копируемого произведения. - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческое задание выполнено своевременно и полностью
	<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение сложных процессов стадийности письма, работа над образным решением копируемого произведения. - студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных технических приёмов, используемых старыми мастерами. - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения задания - способность самостоятельно применять полученные художественные навыки в живописи с натуры и по памяти.
	<u>Этап 3.</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием знаний, полученных при копировании. - представленные творческие задания выполнены на профессиональном академическом уровне, соответствуют критериям оценки, предъявляемым к заданиям, поставленным в течении семестра. - в процессе кафедрального просмотра совместное мнение педагогов подтвердило, что усвоены практические навыки, полученные при копировании произведений живописи старых мастеров. - творческие задания сделаны в отведённое время, результат вполне удовлетворительный -ЗАЧЕТ (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 Зачет
2	ОПК-2	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
3	ПК-7	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 «Копирование произведений искусства» 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 заданий: подготовка изобразительной поверхности холста (выбор холста, выбор зернистости холста, грунтовка холста, подготовка имприматуры), подготовка лакокрасочных материалов, (белил, красок, кистей, разбавителей, тройников).

Практическое выполнение подмалёвка, стадии прописи и лессировок.

Практическое выполнение импрессионистических заданий.

Практическое выполнение приёмов многослойной живописи.

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.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

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 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.

«незачет» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

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 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 творческих заданий.

- Различные виды подготовки холста
- Подготовка кистей, красок и тройников
- Применение подмалёвков
- Применение прописей
- Применение лессировок
- Приёмы переходов от одной стадии письма к другой

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Композиция живописного произведения.

Тема 2. Тональные и цветовые отношения, приёмы их передачи.

Тема 3. Приёмы, применяемые автором при создании живописного произведения.

Тема 4. Применяемые кисти, лаки и краски.

Тема 5. Степень проработки на каждой стадии письма.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (зачет).

1. На художественном факультете зачет проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. На просмотре оценки оцениваются членами объединённой кафедры, исходя из требований программы и уровня выполнения ее студентами.

2. Объем задания определяется программой. На каждой стадии письма оценивается степень выполненной работы. Педагогом оценивается объём применяемых приёмов, качество их выполнения, мастерство выполнения и сходство с оригиналом. Большое внимание уделяется оценке стадии прописи, технике наложения красок, лессировочных процессов
3. Оценивается степень сходства с оригиналом на каждой стадии письма
 - грамотное выполнение подмалёвка
 - точное выполнение прописи
 - умелое применение лессировок

**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

«Методика наброска»

Специальность - 54.05.02 Живопись

(Художник кино и телевидения по костюму)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2024

Составитель - профессор А.В. Свешников

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
специализации « Художник кино и телевидения по костюму»

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.

Познакомить студентов с последовательностью и содержанием учебных заданий, с помощью которых формируются умения и навыки краткосрочного рисования, приобретается опыт выполнения набросков и зарисовок различных типов.

Задачи дисциплины «Методика наброска»:

- усвоить, в чем заключается различие в способах исполнения краткосрочных рисунков (набросков и зарисовок) и длительных рисунков;
- познакомить с особенностями исполнения разных типов набросков и зарисовок: наброски с натуры, комбинированные наброски, наброски по памяти, наброски по воображению;
- сформировать навыки быстрой организации плоскости листа, умения увидеть пропорции и характер модели, ее анатомические особенности и пластику движения;
- развить зрительную память.

Методика рисования применяемая в набросках - «от общего к частному, и от частного к общему с последующим синтезом того и другого», в процессе обучения находит свое применение при исполнении длительного учебного рисунка, который проходит по этапам. Последний, заключительный этап – обобщение формы изображаемого предмета – заключается в собирании и объединении всего уже нанесенного на лист в единое целое. Он состоит в уточнении и приведении к единству светотеневых отношений (тон) по всему рисунку, то есть к соединению изображаемой формы и пространства (фон), в котором эта форма находится.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина относится к вариативной части ООП (Б1.В.ДВ.05.02 «Дисциплины (модули)» Подготовка художника кино включает в себя освоение целого комплекса умений художественной практики. Главные задачи этого комплекса – выполнение быстрой компоновки изображения на плоскости листа, точная передача пропорций и характера модели, ее основного движения. Чтобы решение было успешным, в качестве тренировки проводится особое занятие, тема которого – набросок и зарисовка. «Методика наброска» как учебная дисциплина тесно связана с дисциплиной «Рисунок». Выполнение быстрой компоновки изображения на плоскости листа, точная передача пропорций и характера модели, ее основного движения достигается с помощью особенного рисунка, который носит краткосрочный характер, т.е. набросок и зарисовка. Овладение этим видом рисования и методикой его постижения является важной составляющей подготовки будущего художника кино.

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);

- 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).

Требования к уровню освоения дисциплины.

По окончании изучения дисциплины «Методика наброска» слушатель должен:

- знать методику работы над наброском, его типы;
- уметь осознанно и целенаправленно использовать наброски и зарисовки в творческой работе;
- владеть практическими навыками краткосрочного рисования,

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	2 зач. ед. 72 часа										
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)	56				56						
Теоретический блок											
Лекции											
Практический блок											
Практические и семинарские					56						

занятия											
Индивидуальные занятия											
Самостоятельная работа	16										
Практические задания					16						
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации					Зач.						
Всего	72				72						

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
			Лекции	Практ.	Лабораторные	Индивидуальные	
4	Тема 1. наброски с натуры	30		26			4
4	Тема 2. . наброски комбинированные (сначала с натуры, потом по памяти).	16		12			4
4	Тема 3. наброски по воображению	12		8			4
4	Тема 4. наброски по памяти	14		10			4
	Всего	72		56			16

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. наброски с натуры.

Набросок (croque – франц., Entwurf – нем., sketch – англ.) – монохромное неполное обобщенное изображение, исполняемое обычно в короткий, иногда в кратчайший, чрезвычайно ограниченный промежуток времени, чаще всего не зависящий от самого рисующего. При этом с целью ускорить работу используется минимальное количество графических средств. Обобщенным следует считать такое изображение, когда сложная форма решается верной и выразительной передачей основных, типичных и характерных

признаков без мелкой детализации. Поэтому набросок часто определяется как «целое, увиденное без частных».

Набросок по наблюдению с натуры может быть выполнен от начала и до конца при одном неизменном условии – полной неподвижности натуры.

Поскольку задачей наброска является только неполное обобщенное изображение натуры и рисующий работает относительно спокойно, то при условии, если задача выполнена, а натура еще неподвижна, можно перевести набросок в зарисовку и даже успеть сделать на полях листа дополнительные, более подробные зарисовки отдельных частей натуры и деталей, если в этом есть необходимость. В данном случае фактор времени положительно воздействует на характер работы.

Существенным образом меняется характер работы над наброском с натуры, если ее неподвижность условная, случайная и покой временный, то есть натура в любой, не известный рисующему момент может передвинуться, изменить положение, поворот, выражение лица, жест и т. д. и даже вообще исчезнуть из поля зрения. Это часто бывает, когда приходится делать набросок со случайной живой модели (отдыхающий на скамейке бульвара может переставить ногу, переменить позу, подняться и уйти, спокойно сидящая собака начинает лаять и т. п.).

В природе живая натура не позирует так, как это происходит в условиях мастерской художника или во время учебной работы в аудитории. Она живет своей жизнью, и ее естественная, временная неподвижность может сразу, и притом неожиданно для наблюдателя, превратиться в свою противоположность – в энергичное, быстрое движение. Надо отметить, что в такой условной неподвижности живой модели, в правдивости ее спокойной позы подчас и заключается самая большая ценность для наблюдательного глаза художника. Наоборот, специально позирующая в одном положении живая модель всегда теряет в своей выразительности, так как во всякой позе есть нарочитость и искусственность. К тому же, в конце концов, наступает усталость, которая окончательно изменяет облик живой модели.

Конкретная цель наброска – это графически зафиксировать итог наблюдения. Но если времени достаточно, набросок перестает быть быстрым, хотя основные его признаки – неполнота и обобщенность изображения – остаются.

При обучении наброскам и зарисовкам в качестве натуры используются те же близкие по форме (или аналогичные по содержанию) объекты, что и при обучении длительному рисунку: 1) «мертвая» (неживая) натура, 2) растения, 3) животные, 4) человек.

Чтобы построить методику обучения краткосрочным рисункам, то есть определить последовательность и содержание учебных заданий, наметить пути их решения, надо разобраться в специфических особенностях исполнения разных набросков и в первую очередь установить, в чем заключается различие в способах исполнения краткосрочных рисунков (набросков и зарисовок) и длительных рисунков.

Тема 2. Наброски комбинированные (сначала с натуры, потом по памяти)

Как только натура начинает двигаться, изменять свое положение по отношению к рисующему или совсем исчезает, а нанесенное на лист еще не отражает (схематично) ее сущности и поэтому недостаточно убедительно и малопонятно, то для завершения наброска приходится призывать на помощь зрительную память.

Развитая зрительная память может помочь дополнить уже сделанное наблюденными подробностями, которые придадут изображению правдивость и жизненность. Набросок,

начатый с натуры, а законченный уже без нее, по памяти, является «комбинированным». Такого рода задания можно целенаправленно давать студентам в аудитории, специально не требуя от модели удерживать неподвижную позу.

Сокращение времени наблюдения еще больше усложняет работу над наброском и требует особо развитой способности к зрительному запоминанию даже мельком воспринятого.

Зарисовка – более полное, чем набросок, но отнюдь не исчерпывающее монохромное изображение, исполняемое с натуры в относительно более короткий промежуток времени, чем длительный учебный рисунок. Время работы над зарисовкой обычно определяет сам рисующий, что зависит от требований, которые он предъявляет к ее содержанию, а также от дальнейшего назначения зарисовки.

Различие между наброском и зарисовкой заключается не столько во времени, затрачиваемом на исполнение того или другого, но главным образом в самих способах работы. Зарисовка исполняется с начала до конца только с натуры; набросок же может быть исполнен не только с натуры, но и по памяти, по представлению, по воображению, а также с применением комбинаций нескольких или всех способов. Именно это разнообразие способов исполнения набросков получает в дальнейшем особое значение не только при обучении рисунку вообще, но и в таком важном деле, как воспитание необходимого будущему художнику комплекса качеств, о которых говорилось выше.

Короткий набросок с натуры в силу специфических особенностей его исполнения являющийся лишь неполным изображением действительности, предназначается главным образом для быстрого фиксирования зрительных восприятий и впечатлений.

Тема 3. Наброски по воображению.

Набросок по воображению – это очень обобщенный набросок-эскиз, в котором воплощается художественный образ, возникающий как конкретный графический результат художественного воображения.

Воображение художника опирается на имеющийся у него запас восприятий и ранее полученных представлений. Преобразовывая эти представления по своему усмотрению, комбинируя их, устанавливая между ними связь или противопоставляя их, художник добивается цельности художественного образа, максимальной его выразительности.

Так как сами представления являются уже в достаточной мере обобщенными, то, преобразованные силой воображения, они оказываются несколько дальше отстоящими от объекта восприятия, не теряя, однако, своих существенных признаков, нужных для грамотного изображения.

Может возникнуть очень много различных вариантов взаиморасположения и внутренней связи двух или нескольких фигур, существенным образом влияющих на смысл и глубину содержания, то есть на выразительность изображения. В поисках лучшего варианта необходимо их между собой сравнивать. И именно здесь на помощь приходит набросок – легкий, обобщенный рисунок, исполняемый по воображению, как прикидка, как пробный эскиз, как беглая фиксация одного из вариантов художественного замысла.

Набросок – сложное и часто утомительное задание, которое требует от студента постоянного внимания и сосредоточенности. Оно является неоценимым подспорьем для работы над композицией, как в мультипликации, так и при работе над эскизами художественного фильма. При компоновке длительного учебного рисунка в начале работы всегда пользуются обобщенным изображением натуры, то есть, по сути дела,

пользуются наброском. Удачно найденное в наброске размещение всего изображения может служить началом длительного учебного рисунка.

Тема 4. Наброски по памяти.

Особенно трудным оказывается положение, когда приходится делать набросок с непрерывно и быстро движущейся натуры. В этом случае необходимо все рассмотреть сразу, в один момент, и немедленно, без задержки, наносить воспринятое на бумагу, чтобы сохранить свежесть полученного впечатления и передать ощущение движения (например, быстро пробегающий мимо или прыгающий через барьер физкультурник. Решение такой задачи практически возможно только при очень беглом, но чрезвычайно активном наблюдении модели, чтобы не только выбрать наиболее выразительный момент движения, но и определить взаиморасположение и синхронные движения основных ее частей, не забывая при этом подумать и о компоновке наброска. Эти задачи трудно выполнить в аудитории. Поэтому они могут быть домашним заданием.

Дисциплина «Методика наброска» основана на практической работе, которая выполняется студентами в процессе освоения каждого раздела тематического плана, и содержание практической работы соответствует содержанию каждого из разделов (см. Тематическое содержание дисциплины).

Самостоятельное изучение разделов, повторение пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, подбор изобразительного материала, анализа работ художников, изучение рекомендуемой литературы.

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.	
2 Курс					
1. Наброски с натуры стоящей фигуры		2			Мастер-класс

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

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

ВГИК. Учебный рисунок. Учебное пособие. Том III , Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2014.

Токарев В. А. Методические основы рисунка по памяти и представлению. //Сборник научных трудов. Формирование изобразительной культуры художника кино. – М.: ВГИК,

3.1.2. Дополнительная литература

- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974. 392 с.: ил.
- Ванслов В. В. Содержание и форма в искусстве. — М., 1956.
- Голицын И.В. Раздумья о композиции // О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр. / НИИ Рос. акад. художеств; Под общ. ред. В.В. Ванслова. М., 1999. С. 138-142.
- Голубева О.Л. Основы композиции. — М.: Изобразительное искусство, 2001.
- Даниэль С.М. Сети для Протея; проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве. СПб.: Искусство – СПб, 2002. 304 с.
- Делакруа Э. Из дневника 1857 г., 25 января; 1858 г., 3 июля // Мастера искусства об искусстве. М.: Искусство, 1967. Т.4. С. 166-170.
- Ермаш Г.Л. Творческая природа искусства. М.: Искусство, 1977. 320 с.
- Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению. М.: Изобразительное искусство, 1981. 216 с.
- Кибрик Е.А. Работа и мысли художника. М.: Искусство, 1984. 255 с.
- Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. Киев: Выща шк., 1989. 143 с.
- Котова Е. Глаз и законы красоты // Искусство. — 1966. — №12.
- Крамской об искусстве / Сост. Т.М.Ковалевская. М.: Изобразительное искусство, 1988. 176 с.
- Свешников А. В. Искусство как потребность: анализ проблемы с точки зрения концепции Целостности. М.: Логос, 2011. 184 с.
- Свешников А. В. Композиционное мышление. Анализ особенностей художественного мышления при работе над формой живописного произведения. М.: Университетская книга, 2009. 272 с.
1984. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М.: Сов. художник, 1988. 588 с.: ил.
- Цекон-Карандаш Ц. О втором золотом сечении. — София, 1983.
- Шафрановский И. И. Симметрия в природе. — Л., 1968.
- Шевелев И. Принцип пропорции. — М., 1986.
- Шмелев И. Канон. Ритм, пропорция, гармония // Архитектура СССР. — 1979. — №2.
- Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства / Сост. Е.Я.Басин. М.: Смысл, 2002. 335 с.
- Эйзенштейн С.М. Чёт-нечёт. Раздвоение Единого // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Глав. ред. вост. лит. «Наука», 1988. С. 234-271.

3.2. Интернет-источники

1. <http://www.kalugin.org/ru/clauses/compozizia.php> /Композиция в живописи
2. <http://libriz.net/book/49253-kompozitsiya-v-zhivopisi.html> / Н.Н. Волков. Композиция в живописи.

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

Планшеты, мольберты, бумага, графические художественные материалы (карандаш, уголь, сангина, тушь, фломастер), специально оборудованная мастерская (подиумы для демонстраторов пластических поз (натурщиков,) реквизит.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Методика наброска

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;ПК-7	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<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 изучение видов набросков, особенностей их выполнения, художественных материалов и техник выполнения - обсуждения по теме: «Изобразительно-выразительные средства наброска (Линия, пятно, штрих и т.д.)». - формирование теоретических познаний в области рисунка и кратковременного рисования. Приемы организации работы над наброском. 	ОПК-1;ОПК-2;
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение набросков с неподвижной и движущейся модели с натуры «от общего к частному, и от частного к общему» с 	ОПК-1;ОПК-2

	<p>последующим синтезом того и другого.,</p> <p>-выполнение набросков по памяти, навыки быстрой организации листа. Выбр техники. Выполнение набросков по воображению, композиционных эскизов с конкретным сюжетом</p> <p>-обобщение формы изображаемого предмета – заключается в собирании и объединении всего уже нанесенного на лист в единое целое. Он состоит в уточнении и приведении к единству светотеневых отношений (тон) по всему рисунку, то есть к соединению изображаемой формы и пространства (фон), в котором эта форма находится.</p>	
	<p>Этап 3. Проверка усвоения материала:</p> <p>- сравнительный анализ созданных набросков с произведениями известных мастеров. Определение профессиональности применяемых приёмов.</p> <p>- проверка работы каждой стадией выполнения: подготовка материалов,</p> <p>- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий, понимание особенностей различных приемов выполнения набросков и их дальнейшего использования в творческой художественной деятельности</p>	<p>ОПК-1; ОПК-2; ПК-7;</p>
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний</p>	<p>- посещение занятий по дисциплине</p> <p>- активное участие в обсуждении выполненных заданий, используемых автором приёмов выполнения набросков, особенностей материалов и техник, применяемых при выполнении</p>

		набросков.
		- профессиональность выполнения наброска, точная передача тональных и пропорциональных отношений, уровень сходства с оригиналом.
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение задания: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения. - практическое применение профессиональных навыков, полученных при выполнении набросков и зарисовок в работе над творческими заданиями, поставленными перед студентами в процессе обучения. - способность аргументировать правильность применяемых приёмов при выполнении творческих заданий.
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень подготовки для применения полученных знаний на практике. - степень правильности выполнения творческих заданий, благодаря полученным знаниям. - степень активности и эффективности участия в обсуждении вопросов художественного и образного решения творческого задания. Эффективность применения полученных знаний.
4.	<i>Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - активное участие в практическом выполнении поставленных перед студентом задач художественного решения. - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческое задание выполнено своевременно и полностью
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение набросков, работа над образным решением заданий. - студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных технических приёмов краткосрочного рисования. - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения задания - способность самостоятельно применять полученные художественные навыки в

		живописи, рисунке и композиции с натуры и по памяти.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием знаний, полученных при освоении данной дисциплине.
		- представленные творческие задания выполнены на профессиональном академическом уровне, соответствуют критериям оценки, предъявляемым к заданиям, поставленным в течении семестра.
		- в процессе кафедрального просмотра совместное мнение педагогов подтвердило, что усвоены практические навыки, полученные при выполнении различных видов набросков.
		- творческие задания сделаны в отведённое время, результат вполне удовлетворительный
		-ЗАЧЕТ (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 Зачет
2	ОПК-2	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
3	ПК-7	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 данной учебной дисциплине 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: подготовка основы для наброска в зависимости от материала, которым будет работать учащийся, например бумаги для работы акварелью тушью или мягкими материалами.

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. 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»

«Зачет» выставляется обучающемуся, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины 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 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 умения объяснить особенности своего наброска, выбор материала для передачи движения и характера модели, 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», «незачет»

«Зачет» выставляется обучающемуся, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «методика наброска» 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 педагога в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

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

1. Выбор материала в зависимости от предлагаемой темы.
2. Основные методы работы мягкими материалами, тушью, акварелью, карандашом.

- 3.Выбор бумаги и способы работы акварелью в зависимости от поставленной задачи.
- 5.Особенности смешанных техник в наброске. Тушь, перо и мягкие графические материалы.
- 6.Линия и тон как художественно-выразительные средства графики.
- 7.Характеристики основных кроющих и лессирующих материалов в наброске.
- 8.Выбор материала в зависимости от предлагаемой темы.
- 9.Основные методы работы над наброском.

1.6.1. Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Выбор материалов и художественных техник в зависимости от решения образных задач наброска.

Тема 2. История возникновения и техник наброска.

Тема 3. Теоретическое изучение технических особенностей наброска с натуры.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (зачета).

Для контроля предусмотрен зачет по итогам семестра, который проводится в форме зачета, включающего ответы на вопросы, устного сообщения на выбранную тему, просмотр специально подготовленной графической работе (наброском). Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, который ставится в результате просмотра работ студентов. Выставление набросков на просмотр является аттестацией художественной состоятельности и дает достаточно объективную картину учебно-творческих результатов по краткосрочной графической работе. Тут важно и количество представленных работ и их художественное и техническое качество, и отношение его к процессу работы. Из этих компонентов складывается результирующая оценка. С точки зрения передачи традиций опыта преподавания предмета «набросок», значение просмотра-зачета очень важно, ведь именно в этом случае формируется способность учащегося посмотреть на свои работы как бы со стороны. У него вырабатывается и проверяется профессиональное отношение к графике и академическому рисунку.

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 - **54.05.02 Живопись**

(Художник кино и телевидения по костюму)

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
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
Специализации « Художник кино и телевидения по костюму»

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 применять в творческом процессе полученные при обучении теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства (ПСК-9.7)

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	Количество работ		
	Всего по плану	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					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
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	4	2	2			

	скелета свободной верхней конечности.						
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 опирается 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				<i>лекция-визуализация</i>
Тема 2	Учение о пропорциях человеческого тела.	2	2			<i>мультимедиа лекция</i>
Тема 3	Учение о костях.	2	2			<i>лекция-визуализация</i>

Тема 4	Скелет туловища.	2	4			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 5	Пластическая анатомия скелета свободной нижней конечности	2	2			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 6	Скелет плечевого пояса скелет плечевого пояса	2	2			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 7	Пластическая анатомия скелета свободной верхней	2	2			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 8	Пластическая анатомия черепа	2	2			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 9	Учение о мышцах	2	2			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 10	Пластическая анатомия мышц туловища.	2	4			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 11	Пластическая анатомия мышц шеи и плечевого пояса.	2	2			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 12	Пластическая анатомия мышц свободной верхней конечности.	2	4			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 13	Пластическая анатомия мышц свободной нижней конечности	2	4			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 14	Пластическая анатомия мышц головы.	2	4			<i>лекция-визуализация</i>
Тема 15	Учение о движении человеческого тела	2	4			<i>мультимедиа лекция</i>
	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.: Terra-Спорт: Олимпия Press, 2003
13. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. – М.,1976.
14. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., 1982.
15. Кузнецов А.Н. Атлас анатомии человека для художников Ростов-на-Дону: Феникс, 2006
16. Ли, Н. Г. Конструктивный анализ строения конечностей. Кисти рук, стопы ног : Учеб.-метод. Пособие. Пенза, 1998
17. Механик Н.С. Основы пластической анатомии. М.: Искусство, 1959.
18. Павлов Г.М., Павлов В.М. Пластическая анатомия. М: Искусство 1967
19. Пластическая анатомия. Сборник. Лысенков Н.К., Карузин П.И., Ульман Э. М.:АСТ, Астрель, 2003.
20. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и её применение в рисунке. – М. :Высшая школа, 1978.
21. Фостер, У. Анатомия человека : [пер. с англ.] М.: АСТ: Астрель, 2004
22. Художник и модель / [сост. Гриншпун Л. В.] Художник и модель. М. 2008.
23. Чиварди Дж. Мужская обнажённая натура. М.: ЭКСМО-пресс,2002.
24. Чиварди Дж. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании. М. Эксмо-Пресс.2001.
25. Чиварди, Дж. Рисунок : Художественный портрет М.: ЭКСМО, 2002
26. 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; ПСК-9.7	
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; ПСК-9.7
	<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; ПСК-9.7

	- 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; ПСК-9.7
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	ПСК-9.7	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания

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 сомнениях 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 - **54.05.02 Живопись**
(Художник кино и телевидения по костюму)
Квалификация выпускника – **специалист**
Уровень образования - **высшее**
Форма обучения – **очная**

Москва, 2024

Составитель - профессор А.В. Свешников, доцент П.В. Ильин

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
Специализации « Художник кино и телевидения по костюму»

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.

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 с общими целями ОПОП, направленной на углубление теоретической подготовки по специальности «Живопись» 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, меццо-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 офорта.
- 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).

- способностью преподавать основы живописи и рисунка и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19);

- способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки, обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца. (ПК-22).

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 трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часа										
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)	64					34	30				
Теоретический блок											
Лекции											
Практический блок											
Практические и семинарские занятия						34	30				
Индивидуальные занятия											
Самостоятельная работа	2										
Практические задания						2					
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации							Зач 6				
Зачет	6										
Всего	72					36	36				

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семес тр	Название разделов обучения	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			
			лекции	практ ическ ие	Индивидуал ьные занятия	Самостояте льная работа
5	Вводное занятие по общей теории и истории.	2		2		
5	. Плоская печать (монотипия)	7		6		1
5	. Высокая печать (линогравюра, ксилография),	11		10		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	10		10		
6	Выполнение работ по собственным творческим эскизам	12		12		
6	Составление отчета.	2		2		
	Зачет	6				
	Итого по дисциплине	72		64		2

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-XVIII вв. / 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. Флелель 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

2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.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 кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

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-19; ПК-22	
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; ПК-19; ПК-22

	<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>	<p>ПК-2; ПК-19; ПК-22</p>
	<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>	<p>ПК-2; ПК-19; ПК-22</p>

	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
2	ПК-19	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
3	ПК-22	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

Творческие 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», «незачет»

«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

«незачет» 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

54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

специализация Художник кино и телевидения по костюму

(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 № 1014 от 13.08.2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 Живопись 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)» 54.05.02 Живопись (уровень специалитета) специализация:

«Художник кино и телевидения по костюму»

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

В ходе обучения содержанием контроля являются приобретаемые студентами коммуникативные умения и навыки, а также уровень их сформированности во всех 4-х видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение иноязычным терминологическим аппаратом по специальности владение лингвострановедческими знаниями, необходимыми для осуществления межкультурной коммуникации.

Контроль осуществляется поурочно (*текущий контроль*), по завершении изучения отдельной темы/раздела/модуля (*периодический контроль*) и по завершении этапа/курса обучения иностранному языку (*промежуточный контроль*). *Текущий* контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в форме тестов. Один раз в середине семестра проводится аттестация студентов на основании текущей успеваемости и по итогам тестов. Во всех формах контроля в качестве одного из наиболее эффективных методов выступает тестирование. Основными видами тестовых заданий являются:

1. перекрестный выбор (matching),
2. альтернативный выбор (true-false, etc),
3. множественный выбор (multiple choice),
4. упорядочение (rearrangement),
5. завершение/ окончание (completion),

6. замена / подстановка (substitution),
7. трансформация,
8. ответ на вопрос,
9. внутриязыковое перефразирование,
10. межъязыковое перефразирование (перевод).

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практические занятия - формирование понятийного аппарата в области фонетики, стилистики, дифференциации лексики по сферам применения, фразеологических единицах, основных способах словообразования; грамматическом строе английского языка; - лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (общего и терминологического характера, в том числе 2000 продуктивно); - особенности построения различных видов иноязычных речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография; - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; - структуру компонентов произведения; - способы выражения аргументированной оценки произведения на английском языке; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам проектирования и моделирования академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. 	УК-4,
	<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 	УК-4,

<p>характера;</p> <ul style="list-style-type: none"> • читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации; <p>- внимательно слушать и пытаться понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям;</p> <p>- уважать высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы;</p> <p>- критиковать аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия;</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно; • находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке; • недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми на иностранном языке с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; • формулировать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии, в том числе на английском языке; • формулировать особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации, в том числе на английском языке. <p>- выполнить задания по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке</p>	
<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала и уровня владения навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; • использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках; • ведения деловой переписки с учетом особенности 	<p>УК-4,</p>

	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	- 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	- 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	- 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	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов живописи 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	- 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	- 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

		живописи 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. [z:] **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 , faculty? (English faculty) –

'Do you 'study at the , Russian | or at the , English , 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) Текущая лексико-грамматическая работа, тестирующая различные виды речевой деятельности (2 семестр).

1. Reading

Three armed robbers stole two Pablo Picasso prints from an art museum in downtown Sao Paulo on Thursday, the city's second high-profile art theft in less than a year. The bandits also took two oil paintings by well-known Brazilian artists Emiliano Di Cavalcanti and Lasar Segall, said Carla Regina, a spokeswoman for the Pinacoteca do Estado museum.

The Picasso prints stolen were "The Painter and the Model" from 1963 and "Minotaur, Drinker and Women" from 1933, according to a statement from the Sao Paulo Secretary of State for Culture, which oversees the museum. The prints and paintings have a combined value of \$612,000, the statement and a museum official said.

About noon, three armed men paid the \$2.45 entrance fee and immediately went to the second-floor gallery where the works were being exhibited, bypassing more valuable pieces, authorities said. "This indicates to us that they probably received an order" to take those specific works, Youssef Abou Chain, head of Sao Paulo's organized crime unit, told reporters at a news conference. The assailants overpowered three unarmed museum guards and grabbed the works, officials said. The robbery took about 10 minutes and the museum was nearly empty at the time. The assailants took the pieces — frames and all — out of the museum in two bags. The institution has no metal detectors.

In December, Picasso's "Portrait of Suzanne Bloch" and "O Lavrador de Cafe" by Candido Portinari, an influential Brazilian artist, were stolen from the Sao Paulo Museum of Art by three men who used a crowbar and car jack to force open one of the museum's steel doors. The framed paintings were found Jan. 8, covered in plastic and leaning against a wall in a house on the outskirts of Sao Paulo, South America's largest city. One of the suspects in that heist — a former TV chef — turned himself over to police in January, who already had two suspects in custody.

1. What did the armed men steal?
 - a) Two prints by Picasso

- b) Two oil painting by Brazilian artists
 - c) A couple of prints and a couple of paintings
2. Why didn't the thieves take other more valuable works?
- a) They didn't know that the other pieces were worth more.
 - b) Probably because they had received an order for the prints that they took.
 - c) They didn't have enough time.
3. Why was the museum's metal detector not working?
- a) The museum doesn't have a metal detector.
 - b) It was being repaired.
 - c) It was working - The thieves had plastic guns.
4. How many people were in the museum during the robbery?
- a) A lot. The museum was crowded.
 - b) Not too many. It was almost empty.
 - c) There were a lot of people outside the museum.

2. Vocabulary

Fill in the blanks below in the words in the box:

action	character	horror	sequel
actors	comedy	plot	setting
animation	critic	projector	star
blockbusters	documentary	scenes	theater
cameo	extra	sci-fi	ticket
camera	genre	screen	usher

Parts of the Movie:

The place or time a movie takes place is called the _____. What happens in a movie is called the _____. A movie is usually broken up into many _____. The movie is filmed with a _____.

People in Movies:

The people who act in the movie are _____. A _____ is a part that an actor plays. The main actor is sometimes called the _____. When a famous person has a short appearance in a film it is called a _____. An _____ is an unimportant person who acts in the background. A _____ is a person who watches movies and writes reviews about them.

Movie Genres:

The type of movie is the movie _____. A movie that makes you laugh is a _____. A movie that makes you scream is a _____. A movie that is exciting with lots of guns and explosions is an _____ movie. Movies about the future or space are known as _____ films. And a movie about real life is a _____. An _____ film has cartoon characters.

Blockbusters

Movies with big budgets that sell a lot of tickets are called _____. Many of these movies do so well that movie producers make a _____, or part II.

At the Theater:

The place where you watch a movie is called a _____. To see a movie, usually, you have to buy a _____. The movie is projected onto a large _____ using a movie _____. An _____ is a person who shows you to your seat and makes sure everybody is quiet during the movie.

3. Grammar

Fill in the correct forms of the verb “to be“ (present simple):

A: Hello. My name _____ Roger. I _____ a film director. What _____ your name?

B: It _____ Carol. I _____ from Argentina, I _____ a scriptwriter

A: How old _____ you?

B: I _____ twenty six. What _____ your favorite film?

A: It _____ *American Beauty*. _____ your favorite film *Citizen Kane*?

B: No, it _____. _____ you a student?

A: Yes, I _____. _____ your family big?

B: No, it _____.

4. Writing

Write a short film review of between 180-200 words.

1st paragraph: Introduce the book:
 What is the name of the film?
 What kind of film is it?
 Who shot it? Why did you watch it?
 Who is the director? Who stars in this film?

2nd paragraph: Write about the plot:
 Who is the film about?
 Where and when is it set?

3rd paragraph: What do you think?
 Did you like the story?
 Did you like the characters?
 Why or why not?

4th paragraph: Conclusion
 Do you recommend the film to other readers?
 Who should watch it?

5. Listening

Match the headings with the texts you will hear.

1. I eat little and rather irregularly.
2. I am trying to get used to everyday healthy activities.
3. I feel unable to stop myself from eating.
4. I am afraid of having the same health problems as my relatives do.
5. I am willing to return to a healthy lifestyle despite being tired.

6. I am sure that I exercise enough while carrying out my everyday duties.

7. I feel now like starting a healthy life again.

Speaker A

Right now I'm trying to find a way to regain a healthy lifestyle despite being busy. I've completely lost the athleticism that was a large part of my identity and I can't stand it anymore. Now I'm trying to regain general fitness. So I've been hiking to work (about 20 minutes) for two months now, trying to get more veggies and whole grain in my life, drinking lots of water, and I'm hoping to start walking more although right now I have to work a lot and usually feel too exhausted after work to do anything else.

Speaker B

My name is Katie, I'm 25 years old, and I started making a conscious effort to develop healthy habits about a year ago. The first thing I did was give up smoking. My goals are mainly to exercise regularly, drink enough water, and eat fruits and veggies daily. I do keep track of what I eat with journaling although I'm not a calorie counter, and I don't own scales or restrict myself in any way. I just want to be stronger and feel better through trying to meet those goals every day. Now I feel I can do it.

Speaker C

A year or so ago, I was in pretty good shape and paying a lot of attention to my health. I slipped back into inactivity and unhealthy eating for various reasons. I miss what I had, but I've had a hard time finding the motivation to return to my usual healthy lifestyle. Spring is just arriving — sunny sky, warmer weather, longer days, green leaves peeking up from last season's dead grass. The improvement in the weather is lifting my spirits, so I've decided to take advantage of the extra energy and design for myself a spring fitness challenge.

Speaker D

I have just realized that at least six days out of seven, I do the amount of exercise that is recommended for those whose goal is a healthy lifestyle, just by walking during my daily routine. About three times a week, I do more, sometimes considerably more. Despite that, I often do myself down by telling people I don't exercise at all. I think some part of my brain still believes that because I'm doing it as -part of my routine rather than going to any special effort, it can't be taken into account.

Speaker E

Hi! I'm Alex. I've had terribly unhealthy eating habits for the last few years. I never took much time to eat and ended up eating very few meals. I'm trying to develop healthier eating habits, and I wonder what would constitute a balanced meal. For breakfast I eat a bowl of cereal and yogurt. Then grab five pieces of fruit I divide between lunch and dinner. It's more than I usually eat, but I know there's still a lot of room for improvement. At the same time I'm worried about going overboard, which can happen very easily for me.

Speaker F

I am 27 years old, and I come from a family of rather overweight people. I've been working to live a more healthy and fit lifestyle since last December. Over the past three years, I've watched older relatives dealing with serious health problems, and it's been a wake-up call for me to start taking care of myself while I'm young and my state of health hasn't become worse. I'd like to start a family in the next couple of years, and it would be great to be able to keep up with my children as the years go by.

4) 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) White questions for these answers:

- _____ ?
at the Bolshoi Ballet.
- _____ ?
her husband Guya.
- _____ ?
at 7.30 a.m.
- _____ ?
No, she doesn't. She usually walks to her classes.
- _____ ?
at 7.30 p.m.
- _____ ?
She drinks and drinks.
- _____ ?
quite a lot of money.
- _____ ?

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.

5) Тест на проверку знаний по лингвострановедению (2 семестр).

London Quiz: How much do you know about London?

1. Who gave London its first name?

- a) the Egyptians
- b) the Greeks
- c) the Romans

2. Who founded the Tower of London?

- a) Charles I
- b) William I
- c) Henry VIII

3. Which is the oldest part of London?

- a) Westminster
- b) the City
- c) the West End

4. How much of London did the Great Fire of London destroy in 1666?

- a) a quarter of London
- b) three quarters of London
- c) the whole city

5. Who designed St. Paul's Cathedral?

- a) Christopher Wren
- b) Benjamin Hall
- c) Francis Drake

6. Where are the British kings and queens crowned?

- a) St. Paul's Cathedral
- b) Westminster Abbey
- c) the House of Lords

7. Which birds, according to the legend, protect the Tower of London?

- a) pigeons
- b) ravens
- c) swans

8. Which is the most famous shopping street in London?

- a) Oxford Street
- b) Downing Street
- c) Baker Street

9. What is a 'double-decker'?

- a) a bus
- b) a lorry
- c) a ship

10. Where can you make a speech in Hyde Park?

- a) Poet's Corner
- b) Speaker's Corner
- c) Revolutionary Corner

11. What is 'the Globe' in London?

- a) the largest department store in Europe
- b) Cockney rhyming slang for 'hope'
- c) a Shakespearean theatre

12. Which is the only London Bridge that can be raised?

- a) Tower Bridge
- b) London Bridge
- c) Waterloo Bridge

13. Why will 2012 be a special year for London?

- a) It's the city 2000th anniversary.
- b) The city will be hosting the Olympic Games.
- c) There will be an eclipse of the sun.

14. Where are the Crown Jewels kept?

- a) Buckingham Palace
- b) The Tower of London
- c) The Bank of England

15. What colour is the traditional London taxi?

- a) yellow
- b) black
- c) red

16. What's the popular name for the underground system in London?

- a) the Tunnel
- b) the Channel
- c) the Tube

17. What is the London Eye?

- a) a telescope
- b) an observation wheel
- c) a newspaper

18. How much will it cost you to visit the British Museum, the National Gallery or the Tate Modern Gallery?

- a) 10 pounds
- b) 30 pounds
- c) Nothing

19. Which former London resident has been voted 'the greatest Briton of all time'?

- a) Sir Winston Churchill
- b) Charles Darwin
- c) John Lennon

20. Which bridge over the Thames was pulled down in 1970 and transported, piece by piece, to Arizona in the United States?

- a) London Bridge
- b) Tower Bridge
- c) Westminster Bridge

Keys: 1c, 2b, 3b, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9a, 10b, 11c, 12a, 13b, 14b, 15b, 16c, 17b, 18c, 19a, 20a.

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 художественном 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.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I, II (форма промежуточной аттестации ЗаО (1)) является семестровая контрольная работа. Она представляет собой обобщающий контроль в форме лексико-грамматического перевода с родного языка на иностранный 25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение семестра.

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за II семестр и условием допуска к экзамену студентов являются:

1. итоговая лексико-грамматическая работа;
2. зачёт по внеаудиторному (домашнему) чтению кино-литературы;

1.5.1 Образец теста для промежуточного контроля в форме итоговой лексико-грамматической работы 2 семестр художественный факультет

Итоговая лексико-грамматическая работа (2 семестр)

1. Международные творческие конкурсы открывают большие возможности для талантливой молодежи, не правда ли?
2. Кассовый сбор фильма зависит от качества компьютерной графики и специальных эффектов?
3. Фильмы, показанные во внеконкурсной программе фестиваля, вызвали огромный интерес и горячие дискуссии не только у профессионалов, но и у зрителей.
4. Если бы вчера режиссер посмотрел весь отснятый материал, он бы попросил переснять несколько сцен.

5. У этого художника по костюмам большой опыт работы в кино. Он уже создал
костюмы для 10 художественных фильмов.
6. Когда я вошел в павильон, гример разговаривала с актрисой, исполняющей одну из главных ролей.
7. Если погода будет морозной, мы будем снимать на натуре не больше 2-х часов
в день.
8. Не заплатив гонорар, он заставил актеров сыграть еще два спектакля.
9. Этот ассистент режиссера не может работать с людьми. Я бы хотел, чтобы он
покинул площадку.
10. Мы решили создать свою собственную кино компанию, чтобы не зависеть от
продюсеров.
11. Продюсер прочитал режиссерский сценарий до того, как впервые встретился
со всей съемочной группой.
12. Если бы завтра мы сняли последнюю массовую сцену, то могли бы смонтировать фильм в январе.
13. Этот художник мультипликатор проработал на студии 20 лет и сейчас собирается написать об этом книгу.
14. Комедия имела большой успех у публики, так как в ней сыграли все звезды
отечественного кино.
15. Он сказал, что художник-постановщик делает раскадровку уже 2 месяца.
16. Фонограмма этого фильма не очень хорошая. Я думаю, нам придется перезаписать ее.
17. Надеюсь, что завтра у нас будет свободный день, так как режиссер уезжает с
оператором-постановщиком на выбор природы.
18. Художник по костюмам спросил актрису, когда она придет на примерку костюмов.
19. Средства массовой информации часто публикуют материалы о кино. Но они

уделяют слишком мало внимания учебным фильмам.

20. Кинофестиваль во ВГИКе проводится каждый год.

21. Продюсер заставил его переписать режиссерский сценарий.

22. Они хотели, чтобы он снял полнометражный мультипликационный фильм.

23. Мастер спросил студента, посещает ли он занятия по истории изобразительного искусства или пропускает их.

24. Если бы вы сделали декорации вовремя, мы бы поставили эту сказку к Рождеству.

25. Если бы она не сдавала экзамен по английскому языку, она бы так не нервничала.

Итоговый контроль в форме экзамена по завершении II семестра включает в себя проверку уровня сформированности умений:

а) изучающего чтения профессионального текста объёмом 2500 печатных знаков, понимание которого проверяется в форме письменного перевода на русский язык;

б) просмотрового чтения оригинальной статьи по специальности и навыков устной монологической речи (передача содержания статьи на английском языке) и диалогической речи и аудирования в ходе беседы с преподавателем по её проблематике.

в) диалогического общения с экзаменатором на одну из профессиональных тем.

1.5.2 Список тем, выносимых на экзамен для студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 54.05.02

Живопись

1. Production unit: team members' responsibilities
2. Responsibilities of a Production Designer
3. Responsibilities of a Costume Designer
4. My favourite actor
5. My favourite film director

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

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 54.05.02 Живопись 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 экзаменатором на тему: «Responsibilities of a Costume Designer».		

**Приложение. Образец заданий на итоговом экзамене по дисциплине
 «Иностранный язык (английский)» для студентов направления
 подготовки 54.05.02 Живопись**

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

What do Costume Designers do? 2.511 п.з.

Costume Designers start working on films at the beginning of pre-production. They are in charge of designing, creating, acquiring and hiring all costumes for Actors and extras. This must be achieved within strict budgets, and to tight schedules. Costume Designers' work is integral to defining the overall 'look' of films, and their role requires a great deal of expertise. Their creative work ranges from designing original costumes, to overseeing the purchase and adaptation of ready-made outfits. As Heads of the Costume Department, Costume Designers are responsible for staffing, and for managing a team of skilled personnel. Costume Designers also supervise practical issues, such as departmental budgets and schedules, the organisation of running wardrobes, and costume continuity.

During pre-production Costume Designers break down scripts scene by scene, in order to work out how many characters are involved, and what costumes are required. They then begin the more complex task of developing costume plots for each character. These plots ensure that colours and styles do not mimic each other

in the same scene, and highlight the characters' emotional journeys by varying the intensity and depth of colours.

Costume Designers must carry out research into the costume styles, designs and construction methods which are appropriate for the productions' time period, using a number of resources including libraries, museums and the Internet. They may also discuss costume and character ideas with performers. They deliver initial ideas to Directors about the overall costume vision, character plots and original costume designs, using sketches and fabric samples. They also discuss colour palettes with the Director of Photography and the Production Designer.

Throughout the production process Costume Designers ensure that accurate financial records are kept, and that weekly expenditure reports are produced. They prepare overall production schedules, as well as directing the day-to-day breakdowns of responsibilities. Costume Designers select and hire appropriate suppliers and Costume Makers, negotiating terms with them, and communicating design requirements. They make sure that fittings for Actors and extras are arranged. They supervise fabric research and purchase, and ensure that garments are completed to deadlines.

Depending on the numbers of costumes to be created, and the scale of budgets, Costume Designers may decide to create a dedicated Costume Workshop. They should be on set whenever a new costume is worn for the first time, to make sure that performers are comfortable, to explain special features, and to oversee any alterations. Once filming is completed, Costume Designers are responsible for the return of hired outfits, and the sale or disposal of any remaining costumes. Costume Designers must be highly organised, with good presentation skills and the confidence to manage and motivate their teams effectively.

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).

Set design in 1930s Warner Bros. films

1.512 п.з.

In the 1930s, Warner Bros. produced low-budget films, many of which had a contemporary theme, since their stories were in large part inspired by newspaper stories. One of the themes that dominated American society in the 1930s was gangsterism, so it was little wonder that Warner Bros. made a number of gangster films - the most notable being *Little Caesar* (Mervyn Le Roy, 1932) and *The Public Enemy* (William Wellman, 1931). Due to Warner Bros.' policy of low-budget films, little was spent on set design. Many Warner Bros. films of the 1930s have simple, bare sets - shabby, dank rooms and bare streets. This economic factor largely determined the visual style of Warner Bros. films in the 1930s. But like all artists, Warner Bros. film makers made the most of this limitation and even used it to their own advantage. Directors were frequently forced to use medium shots (shots of the actors from waist to the top of their head) or close-ups (a shot of an actor's head and shoulders) so that the actors would take up most of the frame. Low-key lighting (in which only part of the set is lit) was also used in order to partly conceal the cheapness of the set and their small size. Much of the set was shrouded in darkness. Further, Warner Bros. was one of the first studios to use fog generating machines, which also served to hide the set. Yet, these sets are consistent with the stories and the circumstances, that the characters find themselves in. Many of the gangster films are about the impoverished backgrounds of the gangsters. The sets and lighting therefore add to the story's meaning - they complement the story. Although the stylistic options available to Warner Bros. film makers at this time were severely limited, they used this economic limitation to their own advantage.

Задание 3. Побеседуйте с экзаменаторами на тему: «Responsibilities of a Costume Designer».

1.6. Шкалы оценивания результатов обучения

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.

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

а) Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,

б) Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

в) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»
(название дисциплины)
по направлению подготовки _54.05.02 Живопись (уровень специалитета)
специализация Художник кино и телевидения по костюму

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

54.05.02 — Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

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 - 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.	УК-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	УК-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
	<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	УК-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 практического	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для

	использования знаний	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.	<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
	<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	УК-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. Бубновый 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

54.05.02 — Живопись

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения по костюму

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. 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

**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-4, 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-4, 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-4, 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-4, 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

		<p>работы соответствуют критериям достаточного 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-4	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 оппонировать и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии.

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. Эллинизм и варварство в трагедии Еврипида «Медея».
12. Особенности греческой и римской комедии. Аристофан и Плавт.
13. Понятие amor fati («любовь к своей судьбе») в поэме Вергилия «Энеида».
14. Римская лирика. Катулл, Гораций, Овидий.
15. Особенности греческого и римского романа. Лонг и Апулей.
16. Противостояние Гренделя и Беовульфа как выражение противоборства двух миров – Мидгарда («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 Гетсби».
42. Особенности изображения войны и тема «потерянного поколения» в романе Э.Хемингуэя «Прощай, оружие!».
43. Особенности художественной структуры романа У. Фолкнера «Шум и ярость» (соотношение частей, метод «потока сознания»).
44. Слияние мифологического, исторического и бытового времени в романе Г. Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества».
45. Приемы поэтики постмодернизма в романе У. Эко «Имя розы». Авторский комментарий к роману.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История русской литературы»

Специальность

54.05.02 - Живопись

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения по костюму

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составители: 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 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 институт
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-4; 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-4; 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-4; 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-4; 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
	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы зачёт, ЭКЗАМЕН
	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 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.

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 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. 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», «Крейцера 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 «Щепка», 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: «Хождение 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

« ____ » _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Специальность
54.05.02 Живопись

Квалификация выпускника
Художник кино и телевидения по костюму

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по дисциплине составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан 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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-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 	ОПК-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 	ОПК-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 	ОПК-6

	<p>культурной жизни общества</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии по вопросам культурной политики - выполнение заданий по самостоятельной работе 	
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 - 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"> - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - успешное выполнение самостоятельной работы
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение <ul style="list-style-type: none"> - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена качественно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в

	<p>практического использования знаний</p>	<p>указанные сроки</p> <ul style="list-style-type: none"> - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы культурной политики
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - самостоятельная работа выполнена с использованием освоенных методов и предложенных информационных источников - представленная самостоятельная работа соответствует предъявляемым требованиям качества - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине <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	ОПК-6	Задание для самостоятельной работы Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- самостоятельная работа;
- зачёт.

Зачёт проходит в форме презентации или защиты самостоятельной работы по предложенным темам.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов самостоятельной работы

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, умения самостоятельно заниматься исследовательской деятельностью.

Оценка «незачёт» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачёта)

Уровень знаний определяется оценками «зачёт», «незачёт».

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, показывает высокий уровень теоретических знаний и умения анализировать предложенный материал. При ответе возможны некоторые несущественные ошибки, либо затруднения с ответом на поставленный вопрос.

Оценка «незачёт» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

Перечень вопросов и творческих заданий к зачёту

1. Понятие и функции культуры.
2. Государство как субъект культурной политики.
3. Основные тенденции и традиции культурной политики в России.
4. История культурной политики в России досоветского периода.
5. Особенности культурной политики государства в советский период.
6. Культурная политика России в пореформенный период.
7. Основные проблемы современной российской культурной политики и пути их решения.
8. Специфика развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в.
9. Функции и полномочия субъектов Российской Федерации.
10. Понятие «культурный регион» и культурная политика.
11. Современное состояние правового обеспечения в сфере культуры.
12. Современная законодательная база культурной политики в РФ.
13. Структура и функции органов власти в сфере культурной политики.
14. Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура.
15. Роль общественных организаций, фондов, политических партий, негосударственных организаций в осуществлении культурной политики; их взаимодействие с органами власти.
16. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы.
17. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.
18. Городская культурная политика.
19. Система подготовки специалистов в сфере культуры.
20. Современная социокультурная ситуация.
21. Особенности управления искусством в контексте государственной культурной политики.
22. Сохранение и развитие национальных культурных особенностей.
23. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики.

24. Взаимодействие государства с бизнес-сообществом в процессе осуществления культурной политики.
25. Влияние государственной культурной политики на деятельность современных творческих индустрий.
26. Влияние процессов глобализации на современную культуру.
27. Сотрудничество государства и церковных организаций в социокультурной сфере.
28. Международное культурное сотрудничество (сотрудничество в рамках СНГ, трансграничное и профессиональное сотрудничество).

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе _____ Коротков И.В.

«_____» _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«Музейная практика»

тип практики

Специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: профессор Ананьева М.Б., доцент Лунина И.В.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ В.В. Архипов

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики.....	4
1. Цели и задачи практики.....	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО.....	7
5. Объем и продолжительность практики.....	7
6. Содержание практики.....	8
7. Форма отчетности по практике.....	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике.....	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики.....	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики.....	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.....	15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Музейная практика проводится с целью овладения необходимым набором общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций, а также приобретения опыта работы с архивными и музейными материалами.

Музейная практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- развитие способности к самостоятельной работе с архивными и музейными материалами и источниками
- развитие способности к работе с научной литературой,
- развитие способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Музейная практика специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения профессиональных умений.

Способ проведения практики - стационарный. Музейная практика проводится в архивах, музеях и г. Москвы.

Форма проведения практики – рассредоточенная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму:

а) профессиональных компетенций специализации (ПСК):

ПСК-9.6 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов.

В результате успешного освоения программы музейной практики студент должен

Знать:

- методы работы с научной литературой;
- способы получения и обработки информации;
- современные средства и технологии получения и обработки информации;

Уметь:

- работать с научной литературой;
- осуществлять сбор и обработку информации с использованием всех существующих средств;
- анализировать и интерпретировать информацию для собственных творческих задач;

Владеть:

- способностью к работе с научной литературой;
- навыками системного анализа при работе с научной литературой и другими источниками информации;
- способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности;
- владеть навыками использования технических и программных средств.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Музейная практика специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.03(П). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе музейной практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму Музейная практика проводится на четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 2 зачетные единицы.

Продолжительность 32 недели.

6. Содержание практики

Тематический план практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	4	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	56	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	12	Защита отчета
		Итого	72	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения музейной заключается:

- в освоении способов использования архивных материалов и других информационных источников при создании костюмов;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения творческо-производственной практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;

- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты музейной практики студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено», «не зачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10

страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература

(монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
2. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.
4. Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.

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

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

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

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

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПСК - 9.6	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
<i>Теоретическая база знаний</i>						
ПСК-9.6	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	В полном объеме сформирована система знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Сформирована система знаний о использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании архивных материалов и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Отсутствие системы знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	1-5
<i>Практические навыки</i>						
ПСК-9.6	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	В полном объеме сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Отсутствие сформированных умений использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	1-5
<i>Владеет</i>						
ПСК-9.6	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Успешное использует архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	В целом владеет навыками использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования архивных материалов и других информационных источников при	Отсутствие навыков использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	1-5

				создании эскизов костюмов.		
--	--	--	--	-------------------------------	--	--

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Не зачтено	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по музейной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету с оценкой по практике

- Работа с архивными и музейными материалами;
- Методика работы с искусствоведческой литературой;
- Способы аудио - визуальной фиксации объекта.
- Выполнение замеров, зарисовок и описания костюмов;

5. Содержание задания по музейной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать музейный объект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ музейного объекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры Мастерства художника фильма.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «зачтено» (от 3 до 5 баллов):

- полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;

- владение инструментарием применения профессии Художник кино и телевидения по костюму, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- пороговый уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено» (до 2 баллов):

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Приложение 1

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

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

**По практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

202__

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

_____ группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе _____ Коротков И.В.

«_____» _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«Научно-исследовательская работа»

тип практики

Специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: профессор Ананьева М.Б., доцент Лунина И.В.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол №1 от «25» сентября 2024 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ В.В. Архипов

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики.....	4
1. Цели и задачи практики.....	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО.....	7
5. Объем и продолжительность практики.....	7
6. Содержание практики.....	8
7. Форма отчетности по практике.....	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике.....	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики.....	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики.....	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.....	15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Научно-исследовательская работа проводится с целью овладения необходимым набором общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации, а также приобретения опыта научно-исследовательской деятельности.

Научно исследовательская работа, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- получение опыта самостоятельной работы с архивными, библиотечными и музейными материалами;
- получение опыта исследовательской разработки на основе архивных, библиотечных и музейных материалов;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной научно=исследовательской работы;
- углубление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной производственной деятельности и подготовка их к самостоятельной профессиональной работе в качестве художника кино и телевидения по костюму.

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности выступают:

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения;
- приобретение практического опыта научно-исследовательской работы;
- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных дисциплин;
- развитие профессионального самосознания;
- ознакомиться с методами работы художника кино и телевидения по костюму при проведении исследовательской работа по собственным творческим задачам;
- уметь работать со сценарием, эскизами, сбором материала;

- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Научно-исследовательская работа по специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Способ проведения практики – стационарный. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на в архивах, музеях и библиотеках.

Форма проведения практики – концентрированная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики Научно-исследовательская работа направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму:

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК):

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

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

б) профессионально-специализированных компетенций (ПСК):

ПСК-9.6 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов.

В результате успешного освоения программы по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен

Знать:

-Методы работы с научной и специализированной литературой;

-Методику анализа и способы адаптации информации к собственным

творческим задачам;

-Методику проведения исследовательской работы.

Виды архивных материалов, используемых при исследовательской работе художника кино по костюму.

Уметь:

-Пользоваться научной литературой,

-Пользоваться всеми информационными источниками, средствами и технологиями при проведении исследовательской работы

-Выполнять исследовательскую работу в рамках собственных творческих задач

-Анализировать результат собственной работы.

-Использовать архивные материалы, адаптируя их под собственные творческие задачи.

Владеть:

-Способностью проведению собственного научного изыскания с привлечением всех технологий и средств

-Способностью на научной основе и с учетом собственных творческих потребностей проводить исследовательскую работу

-Способностью выполнить эскиз костюма на основе архивных материалов и других видов информационных источников.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Научно-исследовательская работа специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.07(П). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму Научно-исследовательская работа.

Трудоемкость практики – 8 зачетных единиц.

Продолжительность 5 и 1/3 недель.

6. Содержание практики

Тематический план практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	4	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных выполнение исследовательской работы студента. Выполнение индивидуального задания.	266	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	18	Защита отчета
		Итого	288	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения практики Научно-исследовательская работа:

– в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму;

– в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения научно-исследовательской работы студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;

- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики Научно-исследовательская работа студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практике;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета с выставлением «зачтено», «не зачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из

периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
2. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.
4. Нови Л.Ю. Персонаж фильма и художественная функция костюма : (От эскиза к костюму) : Учеб. Пособие. М., ВГИК, 1983
5. Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.

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

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

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также

архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

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

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

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения,

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ОПК- 5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПСК-9.6	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
<i>Теоретическая база знаний</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформирована система знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформирована система знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие системы знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	1-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В полном объеме сформирована система знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Сформирована система знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Отсутствие системы знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	1-5

			замечаниями			
ПСК-9.6	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	В полном объеме сформирована система знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Сформирована система знаний о использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании архивных материалов и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Отсутствие системы знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	1-5
<i>Практические навыки</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие сформированных умений применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	1-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В полном объеме сформированы умения на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Сформированы умения на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-	Отсутствие сформированных умений на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	1-5

			незначительными замечаниями	исследовательской работы		
ПСК-9.6	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	В полном объеме сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Отсутствие сформированных умений использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	1-5
<i>Владеет</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Успешно владеет способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В целом владеет способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие владения способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	1-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Успешно организывает на научной основе свой труд, успешно анализирует результаты своей профессиональной деятельности, полностью способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В целом владеет навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы с	Несистемное, фрагментарное владение навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, частично способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской	Отсутствие навыков на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, не способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	1-5

			незначительными замечаниями	работы		
ПСК-9.6	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Успешное использует архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	В целом владеет навыками использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов.	Отсутствие навыков использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	1-5

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Не зачтено	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету с оценкой по практике

- 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.

5. Содержание задания по научно-исследовательской работе

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать объект научно-исследовательской работы. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ научно-исследовательской работы (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма

аттестации: зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры Мастерства художника фильма.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «Зачтено» (от 3-5 баллов):

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках профессии Художник кино и телевидения по костюму давать им критическую оценку, используя научные достижения;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «Не зачтено» (до 2 баллов):

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Приложение 1

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

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

**По практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

202__

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

_____ группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____ (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

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

**УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической**

работе _____ Коротков И.В.

« _____ » _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«Преддипломная практика»

тип практики

Специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: профессор Кислых В.И., профессор Донсков В.А.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 10 от 9 января 2017 года.

по специальности **54.05.03 Графика**
по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**
с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ В.В. Архипов

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики.....	4
1. Цели и задачи практики.....	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО.....	7
5. Объем и продолжительность практики.....	7
6. Содержание практики.....	8
7. Форма отчетности по практике.....	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике.....	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики.....	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики.....	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.....	15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Преддипломная практика проводится с целью овладения необходимым набором профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации, а также приобретения опыта научно-исследовательской деятельности.

Преддипломная практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной Преддипломной практики;
- углубление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной производственной деятельности и подготовка их к самостоятельной профессиональной работе в качестве художника фильма.

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности выступают:

- поиск и анализ литературного, иконографического, музыкального материала, и адаптация его к собственным творческим потребностям;
- самостоятельный поиск оригинального изобразительного решения литературного источника;
- контекстуальное осмысление авторского замысла собственного произведения, в аспектах материальной среды его исторического периода;
- создание авторского произведения на основе техник и технологий, применяемых художником фильма;
- самостоятельное создание полного описания цикла работ по подготовке изобразительного решения будущего фильма;
- самостоятельную аргументацию в письменном и устном виде собственной авторской позиции.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Преддипломная практика по специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения опыта самостоятельной творческой работы.

Способ проведения практики – стационарный. Преддипломная практика проводится в архивах, музеях и библиотеках, а также структурных подразделениях института и факультета.

Форма проведения практики – концентрированная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики Преддипломная практика направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму:

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК):

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

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

б) профессионально-специализированных компетенций (ПСК):

ПСК-9.6 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов

В результате успешного освоения программы по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен

Знать:

-технологические процессы (в том числе исторические), используемые при создании авторских произведений в кино и телевидения;

-этапы исторического развития материальной культуры и связь ее с социокультурными и религиозными явлениями

-историю мировой культуры (литературы, драматургии, моды, костюма, музыки)

-методику художественно-эстетического анализа произведений искусства

-методы популяризации изобразительного искусства

-основы анализа кино- и теледраматургических произведений

Уметь:

-Использовать технологические процессы при создании авторских произведений в кино и телевидения

-Использовать знания об исторических этапах развития мировой

культуры для создания авторского изобразительного решения произведения

-Анализировать художественно-эстетический аспект явлений изобразительного искусства и кино и телевидения.

-В устной и письменной форме обосновывать собственную авторскую позицию

-В устной и письменной форме давать развернутое описание этапов работы над изобразительным решением фильма

-Применять полученные знания для популяризации кино и телевидения, как вида творческой деятельности.

Владеть:

-Способностью создавать авторские произведения на основе литературных источников, в контексте их связи с развитием мировой культуры и искусства

-Способностью создавать художественные образы, используя и обобщая явления окружающей действительности в собственных произведениях

-Способностью в письменной и устной давать развернутое описание этапов собственной работы над произведением и обосновывать собственную авторскую позицию.

-Способностью к публичным выступлениям

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Преддипломная практика специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.08(Пд). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе Преддипломной практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму Преддипломная практика.

Трудоемкость практики – 30 зачетных единиц.

Продолжительность 20 недель.

6. Содержание практики

Тематический план научно исследовательской работы имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	10	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных выполнение исследовательской работы студента. Выполнение индивидуального задания.	966	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	104	Защита отчета
		Итого	1080	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения практики Преддипломная практика:

– в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму;

– в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения Преддипломной практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;

- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики Преддипломная практика студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено», «не зачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций,

ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
2. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.
4. Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
7. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации являются 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	Требования
-------	-----------------------	--------------------------	------------

		занятий	
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

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

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

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

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ОПК- 5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПСК-9.6	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
<i>Теоретическая база знаний</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформирована система знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформирована система знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие системы знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В полном объеме сформирована система знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Сформирована система знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Отсутствие системы знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	2-5

			замечаниями			
ПСК-9.6	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	В полном объеме сформирована система знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Сформирована система знаний о использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании архивных материалов и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Отсутствие системы знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	2-5
<i>Практические навыки</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие сформированных умений применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В полном объеме сформированы умения на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Сформированы умения на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-	Отсутствие сформированных умений на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	2-5

			незначительными замечаниями	исследовательской работы		
ПСК-9.6	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	В полном объеме сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Отсутствие сформированных умений использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	2-5
<i>Владеет</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Успешно владеет способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В целом владеет способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие владения способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Успешно организывает на научной основе свой труд, успешно анализирует результаты своей профессиональной деятельности, полностью способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В целом владеет навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы с	Несистемное, фрагментарное владение навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, частично способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской	Отсутствие навыков на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, не способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	2-5

			незначительными замечаниями	работы		
ПСК-9.6	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Успешное использует архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	В целом владеет навыками использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов костюмов.	Отсутствие навыков использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	2-5

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету по практике

1. Определить эпоху и место действия, которые показываются в ВКР.
2. 15 объектов, которые будут в дальнейшем изображаться в эскизах.
3. Детали, из которых будут складываться эскизы, предусмотреть те вещи и предметы, которые должны в них присутствовать.
4. 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..

5. Содержание задания по преддипломной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ Преддипломной практики (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры Мастерства художника фильма.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «Зачтено»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках профессии Художник кино и телевидения по костюму давать им критическую оценку, используя научные достижения;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «Не зачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Приложение 1

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

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

**По практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

202__

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

_____ группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе _____ Коротков И.В.

«_____» _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«Музейная практика (выездная)»

тип практики

Специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: профессор Ананьева М.Б., доцент Лунина И.В.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ В.В. Архипов

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики.....	4
1. Цели и задачи практики.....	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО.....	7
5. Объем и продолжительность практики.....	7
6. Содержание практики.....	8
7. Форма отчетности по практике.....	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике.....	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики.....	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики.....	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.....	15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Музейная практика проводится с целью овладения необходимым набором общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций, а также приобретения опыта работы с архивными и музейными материалами.

Музейная практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- развитие способности к самостоятельной работе с архивными и музейными материалами и источниками
- развитие способности к работе с научной литературой,
- развитие способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной творческо-производственной работы;
- отработка предметных умений;
- приобретение мотивационной готовности к работе художником кино и телевидения по костюму;
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения;
- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Музейная практика специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения профессиональных умений.

Способ проведения практики – выездной. Музейная практика проводится в архивах, музеях и хранилищах г. Санкт-Петербурга, Павловска, Пушкина и

др.

Форма проведения практики – концентрированная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму:

а) общепрофессиональных компетенций специализации (ОПК):

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

б) профессиональных компетенций специализации (ПК):

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

В результате успешного освоения программы музейной практики студент должен

Знать:

- методы работы с научной литературой;
- способы получения и обработки информации;
- современные средства и технологии получения и обработки информации;
- о возможностях, преимуществах и недостатках различных инновационных методов и приемов, используемых художниками кино и телевидения по костюму;

Уметь:

- работать с научной литературой;
- осуществлять сбор и обработку информации с использованием всех существующих средств;
- анализировать и интерпретировать информацию для собственных творческих задач;
- самостоятельно организовать свой труд;
- оценить результаты своей деятельности.

Владеть:

- способностью к работе с научной литературой;

- навыками системного анализа при работе с научной литературой и другими источниками информации;
- способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности;
- владеть навыками использования технических и программных средств.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Музейная практика специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.04(П). Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе музейной практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму Музейная практика проводится на четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 2 зачетные единицы.

Продолжительность 1 1/3 недель.

6. Содержание практики

Тематический план практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и	4	Собеседование с руководителем практики

		правилам безопасности работы.		
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	48	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	20	Защита отчета
		Итого	72	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения музейной заключается:

- в освоении основных видов и методов получения, анализа и обработки информации при работе с различными информационными источниками;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения творческо-производственной практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в

дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено», «не зачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две

главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
2. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.
4. Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
7. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий

(Ассоциация ЭБНИТ); лицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

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

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

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

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПК-13	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
<i>Теоретическая база знаний</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформирована система знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформирована система знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие системы знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ПК-13	способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	В полном объеме сформирована система знаний о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Сформирована система знаний о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Отсутствие системы знаний о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	2-5
<i>Практические навыки</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и	В полном объеме сформированы умения работать с научной	Сформированы умения работать с научной литературой,	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения	Отсутствие сформированных умений работать с научной	2-5

	интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	литературой, способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий с использованием незначительными замечаниями	работать с научной литературой, способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	литературой, способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	
ПК-13	способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	В полном объеме сформированы умения работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Сформированы умения работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Отсутствие сформированных умений работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	2-5
<i>Владеет</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Успешно работает с научной литературой, способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В целом владеет навыками работы с научной литературой, способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий с использованием незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками работы с научной литературой, способен на базовом уровне собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие навыков работы с научной литературой, не способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ПК-13	способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Успешно работает с научной и искусствоведческой литературой, успешно	В целом владеет навыками работы с научной и искусствоведческой	Несистемное, фрагментарное владение навыками работы с научной и	Отсутствие навыков работы с научной и искусствоведческой литературой и	2-5

	терминологии	использует профессиональные понятия и терминологию	литературой, использует профессиональные понятия и терминологию с незначительными замечаниями	искусствоведческой литературой и использованием профессиональных понятий и терминологии	способности к использованию профессиональных понятий и терминологии	
--	--------------	--	---	---	---	--

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Не зачтено	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по музейной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету с оценкой по практике

- Выполнение зарисовок, набросков, описания костюмов, материалов и схемы кроя;
- Анализ, сопоставление, исследование изучаемой действительности;
- Способы аудио - визуальной фиксации объекта.
- Работа с архивными и музейными материалами;
- Выполнение замеров, зарисовок и описания костюмов;
- Методика работы с искусствоведческой литературой;

5. Содержание задания по творческо-производственной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры Мастерства художника фильма.

Критерии дифференцированного зачета по итогам практики:

Оценка «зачтено»:

- полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием применения профессии Художник кино и телевидения по костюму, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- пороговый уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Приложение 1

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

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

**По практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

202__

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

_____ группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____ (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе _____ Коротков И.В.

« _____ » _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

**«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»**

тип практики

Специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: профессор Ананьева М.Б., доцент Лунина И.В.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения по костюму**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2024 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ В.В. Архипов

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики.....	4
1. Цели и задачи практики.....	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО.....	7
5. Объем и продолжительность практики.....	7
6. Содержание практики.....	8
7. Форма отчетности по практике.....	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике.....	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики.....	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики.....	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.....	15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится с целью овладения необходимым набором профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации, а также приобретения первоначального практического опыта.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- получение базового опыта ознакомления с местом прохождения практики, ее целями, задачами и особенностями функционирования, а также историей и репутацией, согласно публикациям в СМИ, сетевых изданиях и т.п.;

- получение сведений об основных видах и методах организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку по специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму;

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;

- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной творческо-производственной работы;

- углубление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной производственной деятельности и подготовка их к самостоятельной профессиональной работе в качестве художника кино и телевидения по костюму;

- отработка предметных умений;

- приобретение мотивационной готовности к работе художником кино и телевидения по костюму;

- ознакомление студентов с реальными условиями кино-, теле- видеопроизводства, функционированию структурных подразделений учебных киностудий, кинопроизводящих компаний, а также со всеми этапами производственного цикла и спецификой смежных профессий.

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности выступают:

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и

умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения;

- приобретение практического опыта работы в команде;
- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных дисциплин;
- формирование навыков профессиональной коммуникации в съёмочной группе;
- развитие профессионального самосознания;
- ознакомиться с функциями и обязанностями работников второго звена: ассистентов, костюмеров, закройщиков, красильщиков, секционеров в складах хранения костюмов, бутафоров, ювелиров, вышивальщиков и т.д.;
- уметь работать со сценарием, эскизами, сбором материала;
- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Способ проведения практики – стационарный. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на базе телестудий, съёмочных площадок и профильных высших учебных заведений.

Форма проведения практики – концентрированная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму:

а) профессиональных компетенций специализации (ПСК):

ПСК-9.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении;

ПСК-9.4 способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре;

ПСК-9.10 способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии.

В результате успешного освоения программы по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен

Знать:

- нормативные правовые документы в профессиональной деятельности;
- принципы кооперации с коллегами, работы в коллективе;
- содержание этапов и процедуру создания в процессе творческо-производственной деятельности в сотворчестве с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями концепции фонографии аудиовизуальных (в том числе экранных) произведений и произведений смежных искусств;
- о возможностях, преимуществах и недостатках различных инновационных методов и приемов, используемых художниками кино и телевидения по костюму;

Уметь:

- использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного общества осуществлять и обосновывать выбор проектных решений в широком спектре диапазоне творческой, практической деятельности;
- осуществлять эффективное управление творческо-производственным процессом создания аудиовизуальных произведений искусств;
- применять в практической деятельности современные технологии, используемые художниками кино и телевидения по костюму;

Владеть:

- способностью принимать участие в управлении проектами в творческо-производственном процессе создания художественного решения аудиовизуальных произведений искусств;
- навыками системного анализа при решении задач практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной

деятельности;

- владеть навыками использования технических и программных средств.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.06(П). Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 9 зачетных единиц.

Продолжительность 6 недель.

6. Содержание практики

Тематический план практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по	4	Собеседование с руководителем практики

		организации практики и правилам безопасности работы.		
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	286	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	34	Защита отчета
		Итого	324	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности заключается:

- в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения творческо-производственной практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практике;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета с выставлением «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер

без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
2. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.
4. Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
7. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

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

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

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

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПСК-9.3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПСК-9.4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПСК-9.10	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
<i>Теоретическая база знаний</i>						
ПСК-9.3	способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	В полном объеме сформирована система знаний о использовании в практической деятельности перспективы, анатомии, основ архитектуры, методики макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	Сформирована система знаний о использовании в практической деятельности перспективы, анатомии, основ архитектуры, методики макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о использовании в практической деятельности перспективы, анатомии, основ архитектуры, методики макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	Отсутствие системы знаний о использовании в практической деятельности перспективы, анатомии, основ архитектуры, методики макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	2-5
ПСК-9.4	способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре	В полном объеме сформирована система знаний о использовании в практической деятельности мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и	Сформирована система знаний о использовании в практической деятельности мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и	Фрагментарные, бессистемные знания о использовании в практической деятельности мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и	Отсутствие системы знаний о использовании в практической деятельности мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и	2-5

		архитектуре	архитектуре незначительными замечаниями	с в искусстве, театре, моде и архитектуре	архитектуре	
ПСК-9.10	способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	В полном объеме сформирована система знаний о использовании в практической деятельности знаний о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Сформирована система знаний о использовании в практической деятельности знаний о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о использовании в практической деятельности знаний о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Отсутствие системы знаний о использовании в практической деятельности знаний о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	2-5
<i>Практические навыки</i>						
ПСК-9.3	способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	В полном объеме сформированы умения применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	Сформированы умения применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	Отсутствие сформированных умений применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	2-5
ПСК-9.4	способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре	В полном объеме сформированы умения применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в	Сформированы умения применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, готика) в	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать	Отсутствие сформированных умений применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в	2-5

		искусстве, театре, моде и архитектуре	искусстве, театре, моде и архитектуре с незначительными замечаниями	особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре	искусстве, театре, моде и архитектуре	
ПСК-9.10	способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	В полном объеме сформированы умения использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Сформированы умения использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Отсутствие сформированных умений использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	2-5
<i>Владеет</i>						
ПСК-9.3	способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	Успешное применение на практике знаний перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	В целом владеет навыками применения на практике знаний перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками применения на практике знаний перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	Отсутствие навыков применения на практике знаний перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	2-5
ПСК-9.4	способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре	Успешное применение на практике знаний мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умений различать особенности стилевых течений	В целом владеет навыками применения на практике знаний мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умениями различать	Несистемное, фрагментарное владение навыками применения на практике знаний мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умениями различать	Отсутствие навыков использовать в практической деятельности знаний мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умений	2-5

		(ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре	особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектурес незначительными замечаниями	литературы, драматургии и киноискусства; умений различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре	различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре	
ПСК-9.10	способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Успешное применение навыков использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	В целом владеет навыками использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Отсутствие навыков использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	2-5

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Отлично	высокий
Хорошо	средний
Удовлетворительно	низкий
Незачтено	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету с оценкой по практике

1. Выполнение постановочного замысла выбранного произведения
2. Решение образов героев, композиции их костюмов
3. Раскрытие драматургии замысла средствами арсенала художника фильма по костюмам
4. Разработка характеров героев в их драматургическом развитии
5. Отличие театрального костюма от костюма в кино
6. Единство общего и крупного планов в кинематографе
7. Военный костюм и форменная одежда в кино
8. Обсуждение эскизов в постановочном коллективе и утверждение эскизов режиссером
9. Изготовление образцов типовых костюмов для массовых сцен
10. Работа с закройщиком во время примерки

5. Содержание задания по творческо-производственной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о практике состоит в

коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры Мастерства художника фильма.

Критерии дифференцированного зачета по итогам практики:

Оценка «отлично»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках профессии Художник кино и телевидения по костюму давать им критическую оценку, используя научные достижения;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «хорошо»:

- достаточно полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием применения профессии Художник кино и телевидения по костюму, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- средний уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:

- достаточный минимальный объем теоретических знаний;
- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- низкий уровень сформированности компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Приложение 1

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

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

**По практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

202__

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

_____ группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____ (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

