

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**

Документ подписан электронной цифровой подписью:

Коротков Игорь Владимирович, cert@vgik.info, 772142512499,
03876400875, "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
""ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА""", "Проректор по
учебно-методической, научной и воспитательной работе", Москва, г.
Москва, RU

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Направление 52.03.06 Драматургия

Профиль: Кинодраматург

Форма обучения: очная, заочная

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

Москва, 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН
академического бакалавриата 52.03.06 Драматургия
Квалификация: Бакалавр

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Блок 1. Дисциплины (модули)		
Обязательная часть		
Б1.О.01	История России	Истории и философии
Б1.О.02	Философия	Истории и философии
Б1.О.03	Культурология	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.04	Эстетика	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.05	Основы государственной культурной политики Российской Федерации	Истории и философии
Б1.О.06	Основы финансовой грамотности	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.07	Антикоррупционное поведение	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.08	Безопасность жизнедеятельности	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.О.09	Русский язык и культура речи	Русского и иностранных языков
Б1.О.10	Иностранный язык	Русского и иностранных языков
Б1.О.11	Теория литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.12	История зарубежной литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.13	История русской литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.14	История зарубежного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.15	История русского изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.16	История отечественного кино	Киноведения
Б1.О.17	История зарубежного кино	Киноведения
Б1.О.18	История и теория неигрового кино	Киноведения
Б1.О.19	Теория драматургии	Драматургии кино
Б1.О.20	Мастерство кинодраматурга	Драматургии кино
Б1.О.21	Практикум работы драматурга с режиссером	Драматургии кино
Б1.О.22	Кинодраматургия	
Б1.О.22.01	Драматургия современного фильма	Драматургии кино
Б1.О.22.02	История кинодраматургии	Драматургии кино

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.22.03	История театральной драматургии	Драматургии кино
Б1.О.22.04	Драматургия жанрового фильма	Драматургии кино
Б1.О.22.05	Драматургия неигрового фильма	Драматургии кино
Б1.О.22.06	Драматургия современных телеформатов	Драматургии кино
Б1.О.22.07	Драматургия телесериала	Драматургии кино
Б1.О.22.08	Редактирование сценария	Драматургии кино
Б1.О.23	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
Б1.В.01	История религии	Истории и философии
Б1.В.02	Авторское право	Продюсерского мастерства
Б1.В.03	Основы кинорежиссуры	Режиссуры игрового фильма
Б1.В.04	Основы кинооператорского мастерства	Кинооператорского мастерства
Б1.В.05	Изобразительное решение фильма	Мастерства художника фильма
Б1.В.ДВ.01	Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.1	
Б1.В.ДВ.01.01	Структурный анализ фильма	Киноведения
Б1.В.ДВ.01.02	Драматургический анализ фильма	Драматургии кино
Б1.В.ДВ.02	Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2	
Б1.В.ДВ.02.01	Аналитическая психология и драматургия	Истории и философии
Б1.В.ДВ.02.02	Адаптационные технологии в образовательной организации ВО	Истории и философии
Б1.В.ДВ.03	Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)	
Б1.В.ДВ.03.01	Физкультура в профессии	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.03.02	Шахматы	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.03.03	Общая физическая подготовка	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.03.04	Адаптационная физическая культура	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Блок 2. Практика		
Обязательная часть		
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	Драматургии кино
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	Драматургии кино

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Творческая практика	Драматургии кино
Б2.О.04(Пд)	Преддипломная практика	Драматургии кино
Блок 3. Государственная итоговая аттестация		
Обязательная часть		
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	Драматургии кино
Б3.02(Г)	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	Драматургии кино
Факультативы		
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
ФТД.01	Основы продюсирования	Продюсерского мастерства
ФТД.02	Структура образов драматургии	Драматургии кино
ФТД.В.01	Основы военной подготовки	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
ФТД.В.02	Силовой фитнес	Специальной физической подготовки и охраны здоровья

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков _____

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ КИНОДРАМАТУРГИИ

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составители: Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии; Воденко М.О., кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Организационно-методические данные дисциплины.....	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1. Тематический план дисциплины	7
2.2.2. Содержание дисциплины.....	10
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	13
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
3.1. Основная литература.....	15
3.2. Дополнительная литература.....	16
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	16
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	17
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
Приложение № 1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине "История кинодраматургии"	

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

«История кинодраматургии» – это предмет, изучающий историю рождения и становления драматургии кино.

Цель данной дисциплины:

- показать связь кинодраматургии с культурным и социально-историческим процессом;
- обнаружить динамическую связь с развитием технических возможностей кино;
- показать эволюцию киносценария в контексте формирования киноязыка;
- познакомить с выдающимися открытиями в области кинодраматургии;
- познакомить с вкладом выдающихся драматургов в мировой кинематограф.

Задачи курса «История кинодраматургии» заключаются в том, чтобы ввести студентов в неоднозначный исторический процесс рождения и становления сценария как первоначальной основы драматургии кино, научить их ориентироваться в многообразии стилей и жанров, воплотившихся в драматургии фильмов разных стран, дать представление о взаимосвязях искусства драматургии кино с культурно-историческим процессом. Важно, чтобы в течении курса студент познакомился с работами известных драматургов и мог использовать полученные знания в своей дальнейшей работе по созданию сценариев.

Дисциплина «История кинодраматургии» во многих своих положениях соотносится с предметами «Мастерство кинодраматурга», «Теория кинодраматургии» и такими дисциплинами общеобразовательного цикла, как «Эстетика», «Культурология», «История кино», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «Теория литературы», «История театра».

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании прохождения курса «История кинодраматургии» слушатель должен:

Знать: основные подходы к созданию сценариев, основные этапы в истории кинодраматургии.

Уметь: свободно ориентироваться в истории кино и кинодраматургии в частности; уметь читать и анализировать сценарии, созданные в различных стилистических направлениях.

Владеть: навыками чтения и анализа сценария, навыками распознавания драматургических приёмов в произведениях кинематографа; уметь использовать свои знания истории кинодраматургии при создании собственных сценариев, в журналистских и телевизионных работах.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История кинодраматургии» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на I курсе в 1 семестре.

Дисциплина «История кинодраматургии» является одной из главных в образовательном процессе подготовки кинодраматургов. Без её изучения невозможно полноценное погружение в теорию и практику драматургии кино.

Осуществление программы курса «История кинодраматургии» предусматривается в виде лекций и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы и сценариев.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «История кинодраматургии» направлен на формирование следующих компетенций:

История и теория искусства ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и паракатегории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.

ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 акад. часа; контрольная точка в соответствии с учебным планом: 1 семестр – *зачёт*.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед. 72 ак. час.		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		1	
Работа с преподавателем (контактные часы):	34		
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
практические и семинарские занятия			
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	32	32	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	3/ 6	3/ 6	
Всего часов	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
1	Тема 1 Немое кино. От сценарного плана к истории. Путь Ж. Мельеса. Путь бр. Люмьеров. Фантастика и фотографическая реальность.		2		-	2
1	Тема 2 Влияние литературы и театральной драматургии на сценарное мастерство. Экранизация литературных произведений. Песенные и фольклорные произведения как основа сценарного сюжета.		2		-	2
1	Тема 3 Классики русской и зарубежной литературы о кинематографе. Дискуссии о прозаическом и драматическом направлениях в драматургии, о киноязыке		2		-	2
1	Тема 4 От психологического, камерного дореволюционного кинематографа к революционной киноэпопее. Понятие «железного» сценария. Эмоциональный сценарий. Эйзенштейн, Пудовкин, Ржешевский о роли сценария.		2		-	2

1	Тема 5 Рождение Голливуда. Томас Инс – сценарный проект кинопроизведения.		2		-	2
1	Тема 6 Формирование жанровой системы в кинодраматургии: комедия, мелодрама, вестерн, хоррор.		2		-	2
1	Тема 7 Киноавангард. Новое понимание сюжета, героя, конфликта.		2		-	2
1	Тема 8 Влияние звукового кино на сценарное мышление. «Заявка звуковой фильмы» А. Александров, Вс. Пудовкин, С. Эйзенштейн		2		-	2
1	Тема 9 30-е годы, «золотой Голливуд». Законы строения кинокомедии. Рождение жанра мюзикл.		2		-	2
1	Тема 10 Развитие киноязыка. Формирование национальных кинематографий: французский романтический реализм, немецкий экспрессионизм и романтизм, фильмы нуар, кинематограф тоталитарного стиля (СССР)		2		-	2
1	Тема 11 40-е годы. Вторая мировая война. Отражение глобальной гуманитарной катастрофы в драматургии разных стран.		2		-	2
1	Тема 12 Итальянский неореализм. Новое в драматургии (Ч. Дзаватини).		2		-	2
1	Тема 13 «Новая волна» - французское кино 50-х –		2		-	2

	60-х. Новый герой, сюжет, конфликт. «Камера-перо». Новые возможности в драматургии.					
1	Тема 14 60-е в СССР: кино без интриги. Влияние новой волны на отечественную драматургию.		2		-	2
1	Тема 15 70-е – 80-е: рождение авторского кинематографа. Режиссёры-мыслители. Стилистические особенности их драматургии.		2		-	1
1	Тема 16 Независимое кино США. Отказ от голливудских шаблонов.		2		-	1
1	Тема 17 «Догма» Ларса фон Триера и её значение для драматургии фильма.		1		-	1
1	Тема 18 Влияние цифровых технологий на сценарное мышление. 3D-кино.		1		-	1
		3/ 6	34			32
	ИТОГО	72				

2.2.2. Содержание дисциплины

Темы занятий разделены соответственно основным этапам развития драматургии кино и сценарной формы в истории мирового кинематографа.

Тема 1

Немое кино. От сценария как технического документа и элементарного изложения фабулы к рождению собственной сценарной формы. Сюжетные зарисовки Бр. Люмьер. Сказки и фантастические истории Ж. Мельеса. Сценарии «на манжетах». Первый русский игровой фильм «Понизовая вольница» и первый «сценариус» В. Гончарова.

Тема 2

Влияние литературы и театральной драматургии на сценарное мастерство. Первые экранизации литературных произведений А. Пушкина,

Л. Толстого, Н. Гоголя. Киноиллюстрации русских песен, исторических сказаний, национальных обрядов. Развитие жанра мелодрамы - влияние городских романсов и бульварной литературы.

Тема 3

Классики русской и зарубежной литературы о кинематографе (Л. Толстой, Л. Андреев, М. Твен, А. Франс, Гауптман). Дискуссии о прозаическом и драматическом направлениях в драматургии, о киноязыке: статьи отечественных теоретиков и сценаристов И. Петровского, В. Туркина, А. Вознесенского, В. Шкловского, Ю. Тынянова. Первые русские сценаристы: А. Вознесенский, Н. Туркин, Б. Леонидов, Вс. Вишневский, А. Луначарский, Н.З архи.

Тема 4

От психологического, камерного дореволюционного кинематографа к революционной киноэпопее. Новые принципы драматургии и роль режиссёров в процессе её формирования. Понятия «железного» и эмоционального сценариев. Творчество сценариста А. Ржешевский. Вклад режиссёров С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, А. Довженко в поэтику драматургии кино.

Тема 5

Становление Голливуда. Роль кинорежиссёра Томаса Инса в создании производственной формы сценария – сценарный проект как детально разработанный план фильма. Полифоничные композиции Д. Гриффита. Творчество Ч. Чаплина: композиционные особенности его сценариев, драматургическая основа гэгов, приёмы создания персонажа Чарли, сочетание трагического и комического в фильмах Ч. Чаплина.

Тема 6

Формирование жанровой системы в кинодраматургии. Французские комедии положения, героя-буржуа Макса Линдера. Американские комедии абсурда: интеллектуальный юмор и пародии Б.Китона, гэги М.Сеннета, создание типичного образа молодого американца Гарольдом Ллойдом. Психологические драмы и мелодрамы датского кинематографа. Вестерн – американское решение эпического сюжета. Рождение исторического жанра в кинематографе Италии.

Тема 7

Отечественный киноавангард – социальный эпос XX века. Новый тип кинематографа классовых конфликтов. Новое понимание сюжета, героя, конфликта. Отказ от сюжета как индивидуальной цепи событий. Герой –

типаж, герой – масса. Понятие аттракциона, как агрессивного момента театра, рассчитанного на эмоциональное потрясение зрителей с установкой на конечный тематический эффект.

Тема 8

Влияние звукового кино на сценарное мышление. Статья С. Эйзенштейна, А. Александрова и Вс. Пудовкина «Будущее звуковой фильмы. Заявка». Влияние театральной драматургии на сценарий. Первые звуковые фильмы в истории кино: роль музыки и речи. Опасности избытка речи на экране. Законы построения диалога в кино.

Тема 9

«Золотой Голливуд». Влияние европейской культуры на тематическое содержание и сюжетостроение кинематографа США. Особенности драматургии фильмов ведущих режиссёров «фабрики грёз»: Э.Любича, Э.Штрогейма, Дж.Форда. Законы строения кинокомедий Ф.Капры. Драматургические шедевры Б.Уайлдера. Особенности построения жанра вестерна – любимого жанра американского кино. Рождение жанра мюзикл: от «Серенады солнечной долины» - до крупномасштабных постановок 60-х. Триллеры Альфреда Хичкока. Причины заката золотой эпохи Голливуда.

Тема 10

Формирование национальных кинематографий и их драматургические особенности. Немецкий экспрессионизм и романтизм, «горный» фильм (З.Кракауэр и Л.Айснер о немецком кино); французский поэтический реализм (работы Жака Превера); американские фильмы жанра нуар; новаторство датчанина К.Т.Дрейера; кинематограф тоталитарного стиля (СССР, работы С.Эйзенштейна, А.Довженко, Бр.Васильевых, Гр.Александрова, И.Пырьева и др.).

Тема 11

Вторая мировая война. Отражение глобальной гуманитарной катастрофы в драматургии разных стран (США, Италии, Германии, Англии). Тема войны в творчестве советских сценаристов Е.Габриловича, В.Ежова, В.Розова.

Тема 12

Итальянский неореализм. Новое в драматургии: отказ от сюжетных схем, интерес к простому человеку, главенство социальных конфликтов, открытые финалы, творческая задача «разбудить» зрителя. Чезаре Дзаватини об основных положениях эстетики неореализма.

Тема 13

«Новая волна» - французское кино 50-х – 60-х. Теория А.Базена. «Камера-перо» и эстетика нового киноязыка. Новые возможности в драматургии: герой «перекати-поле», криминальные сюжеты из повседневной жизни, социально-психологический конфликт.

Тема 14

60-е в СССР: кино без интриги. Влияние «новой волны» на отечественную драматургию. Особенности сюжетосложения в творчестве: Г. Шпаликова, А. Гребнева, Н. Рязанцевой, Н. Фигуровского, Л. Зорина, Э. Брагинского, И. Ольшанского, Е. Габриловича, Е. Григорьева, О. Агишева, В. Тендрякова, Б. Метальникова, Д. Храбровицкого.

Тема 15

70-е – 80-е: рождение авторского кинематографа. Режиссёры-мыслители: Ф.Феллини, М.Антониони, Л.Висконти, Л.Бунюэль, И.Бергман, А.Тарковский и др.. Мировоззренческие концепты и стилистические особенности их драматургии.

Тема 16

Независимое кино США. Отказ от голливудских шаблонов, общественных норм, традиционных ценностей, устоявшихся критериев производства. Герои – обыкновенные люди, обострённые эмоции, насущные проблемы, простота съёмок. (М.Скорсезе, Р.Олтмен, М.Форман, В.Аллен, С.Содерберг, Дж.Кассаветис, Р.Родригес, К.Тарантино, Дж.Джармуш, Бр. Коэны и др.)

Тема 17

«Догма» Ларса фон Триера и Томаса Винтерберга и её значение для создания сценария. Натурные съёмки, отказ от декораций, ручная камера, отказ от мнимых действий, отказ от жанра.

Тема 18

Влияние цифровых технологий на сценарное мышление. 3D-кино, стереозвук, очки виртуальной реальности, съёмка 360 градусов, использование мультимедийных возможностей при создании среды обитания героев.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Темы семинаров разделены на главы – в соответствии с историческими этапами.

Практические семинары сопровождаются просмотрами и обсуждением сценариев.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Основная литература

1. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебное пособие. М.: ВГИК, 2009. – 342 с.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. В 6 тт. М.: Искусство, 1958.
3. Фигуровский Н. «Киномраматургия и зритель», ВГИК, 1989. – 69 с.
4. Фигуровский Н. «Непостижимая киномраматургия», ВГИК, 2004. – 92с.
5. Габрилович Е. Вопросы киномраматургии: учебное пособие. М.: ВГИК, 1984. – 67 с.
6. Туркин В. «Драматургия кино». М.: ВГИК, 2007, 320 с.

3.2. Дополнительная литература

1. Антониони М. Антониони об Антониони. М.: Радуга, 1986. – 400 с.
2. Бунюэль Л. Бунюэль о Бунюэле. М.: Радуга, 1989. – 384 с.
3. Висконти Л. Висконти о Висконти. М.: Радуга, 1990. – 448 с.
4. Журналы «Киносценарии».
5. Зарубежные киносценарии. М., Искусство, 1966.
6. Избранные сценарии советского кино. В 6 томах, Госкиноиздат, 1951.
7. Ингмар Бергман. Статьи. Рецензии. Сценарии. Интервью. М.: «Искусство», 1969. – 340 с.
8. Сценарии американского кино. М, Искусство, 1960.

9. Сценарии итальянского кино. М., Искусство, 1957, 1967 г.г.
10. Сценарии французского кино. М., Искусство, 1961.
11. Феллини Ф. Феллини о Феллини. Интервью. Сценарии. М.: Радуга, 1988. – 478 с.
12. Аристарко Г. История теорий кино. М.: Искусство, 1966. – 356 с.
13. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М.: Искусство, 1972. – 385с.
14. Белова Л. Сквозь время: Очерки истории советской драматургии. М.: Искусство, 1978. – 343 с.
15. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. М.: ВГИК, 1963. – 48 с.
16. Канудо Р. Манифест семи искусств// Из истории французской киномысли. М.: Искусство, 1988. – 318 с.
17. Колодяжная В.С. История зарубежного кино. Т.2. М.: Искусство, 1972. – 480 с.
18. Утилов В.А. История зарубежного кино. М.: Искусство, 1981. – 192 с.
19. Утилов В.А. Очерки истории мирового кино. М.: ВИПК работников кинематографии, 1991. – 112 с.
7. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
8. Шкловский В. За 60 лет. Работы в кино, М., «Искусство», 1985. – 573 с.
9. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы киноматематики». Вып.6, М., «Искусство», 1974.
20. Поэтика кино. Сборник статей/ Под ред. Б.М. Эйхенбаума, с предисл. К. Шутко. М.: Кинопечать, 1927. – 191 с
21. Фрейлих С. Драматургия экрана. М.: Искусство, 1961. – 157 с.

3.3. Электронные издания, Интернет ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

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

Научная библиотека университета предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

Приложение № 1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История кинодраматургии»

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, ПКО-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: - семинары с разбором сценариев и показом фрагментов фильмов - доклады и обсуждения по темам исторического и теоретического содержания - самостоятельная работа бакалавров по чтению и анализу сценариев разных исторических периодов	ОПК-1, ПКО-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению вопросов по созданию сценариев - подготовка докладов по истории драматургии - умение анализировать основные подходы к созданию сценариев в разные исторические периоды - понимание связи исторически сложившихся способов создания сценариев с современным состоянием кино-, теле- и театральной драматургии	ОПК-1, ПКО-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о роли драматургической основы в кино-, теле- и театральном искусстве, в культурной жизни общества - проверка умения свободно ориентироваться в истории кино и драматургии, в частности	ОПК-1, ПКО-1

	- проверка навыков чтения и анализа сценариев, распознавания драматургических приемов в их историческом контексте - проверка способности использования знаний по истории драматургии в собственной практике написания сценариев	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение семинаров и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении сценариев на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (сценариев, конспектов занятий, учебно-методической литературы)
	<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 докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия в практических занятиях по каждой теме - степень правильности составленных планов, тезисов презентаций - степень глубины и профессионализма анализа драматургических приемов в сценариях различных видов, стилей, жанров - степень умения применять полученные знания при написании собственных сценариев
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% семинарских и практических занятий - наличие конспекта тезисов по всем темам - участие в обсуждении сценариев и фильмов разных исторических периодов - наличие требуемых для занятий материалов (сценариев, учебных пособий) - задания для самостоятельной работы выполнены в необходимой форме и своевременно

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может профессионально проанализировать сценарий в контексте эволюции приемов драматургии - студент может обосновать применение тех или иных драматургических приемов при создании авторского продукта в разных видах и жанрах - способность самостоятельно анализировать этапы эволюции драматургических форм в истории кино
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- демонстрация знаний истории драматургии в процессе семинарских занятий, дискуссий, презентаций - своевременное выполнение творческих заданий с элементами анализа кино-, теле- и театральной драматургии - представление работ (драматургический анализ, доклад, презентации) соответствующих необходимому уровню и критериям качества оформления - творческие задания, выполненные самостоятельно, в отведенное время; результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет
2	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет

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

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

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит чтение сценария и просмотр фильма всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать драматургию фильма, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу прочитанного сценария и предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, приветствуются любые творческие решения, интересные наблюдения.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинодраматурга.

Творческое задание

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

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, навыки свободно ориентироваться в истории кино и драматургии, обрести умение профессионально читать

сценарии разных стилей и направлений, научиться использовать знания при создании собственных произведений драматургии.

Основными видами творческих работ являются: чтение и анализ сценариев (сравнительный анализ, анализ-эссе, письменные творческие задания по драматургии).

Зачет

Проходит в форме устного ответа на вопросы и защиты аналитической работы (7-10 стр.).

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

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. Оценивание результатов творческое задание

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

Оценка **«отлично»** - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагогов. Письменное задание выполнено на высоком уровне.

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

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей. Письменное задание выполнено на недостаточном уровне.

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

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

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Поэтическое направление в отечественной драматургии: от «эмоционального» сценария А.Ржешевского к поэтике Г.Параджанова
2. Драматургические приемы создания образа героя в фильмах французской «новой волны» и в фильмах М.Хуциева (60-е годы). Сравнительный анализ.
3. Трансформация идей Т.Инса в драматургии «золотого» Голливуда.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Специфика сценарных историй в фильмах итальянского неореализма. На примере сценариев В. Де Сика.
2. Тема войны в советском кино 70-х: разнообразие стилей и жанров. На примере сценариев фильмов «Иваново детство», «А зори здесь тихие», «Они сражались за родину».
3. Влияние манифеста «Догма» на современную драматургию.

1.6.3 Примеры творческих заданий

1. Сравнительный анализ

- Студент анализирует сценарий и снятый по нему фильм, рассматривая основные компоненты драматургии. Например, один из фильмов и сценариев Ч.Чаплина.

2. Анализ-эссе

- Студент выбирает один из компонентов драматургии (например, композицию, диалог, образ пространства и т.д.) и проводит сравнение его решения в сценариях и фильмах разных стилистических направлений (жанров, исторических периодов, авторов). Для анализа берется 3-4 сценария и фильма.
 - Студент исследует творчество киносценариста на примере его сценариев и фильмов, поставленным по ним.
 - Студент исследует особенности драматургии одного из стилистических направлений.
- Объём 7-10 страниц.

3. Творческое задание

- Студент предлагает сценарное решение одной и той же ситуации (например, «Месть») в стилистике советского авангарда, «золотого» Голливуда и независимого американского кино.
- Объём не более 3-х страниц.

Список вопросов для подготовки к зачету по дисциплине:

1. Немое кино. От сценария как технического документа и элементарного изложения фабулы к рождению собственной сценарной формы.
2. Влияние литературы и театральной драматургии на сценарное мастерство. Первые экранизации литературных произведений
3. Дискуссии о прозаическом и драматическом направлениях в драматургии, о киноязыке.
4. Творчество первых русских сценаристов: А.Вознесенского, Н.Туркина, Б.Леонидова, Вс. Вишневского, А.Луначарского, Н.Зархи.
5. Понятия «железного» и эмоционального сценариев. Творчество сценариста А. Ржешевский. Вклад режиссёров С.Эйзенштейна, Вс.Пудовкина, А.Довженко в поэтику драматургии кино.
6. Роль кинорежиссёра Томаса Инса в создании производственной формы сценария – сценарный проект как детально разработанный план фильма.
7. Творчество Ч.Чаплина: композиционные особенности его сценариев, драматургическая основа гэгов, приёмы создания персонажа Чарли, сочетание трагического и комического в фильмах Ч.Чаплина.
8. Формирование жанровой системы в киносценарии.
9. Отечественный киноавангард – социальный эпос XX века. Новый тип кинематографа классовых конфликтов.

10. Влияние звукового кино на сценарное мышление. Статья С. Эйзенштейна, А. Александрова и Вс. Пудовкина «Будущее звуковой фильмы. Заявка».
11. Особенности драматургии фильмов ведущих режиссёров «фабрики грёз»: Э.Любича, Э.Штрогейма, Дж.Форда. Законы строения кинокомедий Ф.Капры.
12. Драматургические шедевры Б.Уайлдера.
13. Рождение жанра мюзикл: от «Серенады солнечной долины» - до крупномасштабных постановок 60-х.
14. Триллеры Альфреда Хичкока. Причины заката золотой эпохи Голливуда.
15. Формирование национальных кинематографий и их драматургические особенности.(Германия, Франция, США, Дания)
16. Кинематограф тоталитарного стиля (СССР, работы С.Эйзенштейна, А.Довженко, Бр.Васильевых, Гр.Александрова, И.Пырьева и др.).
17. Вторая мировая война. Отражение глобальной гуманитарной катастрофы в драматургии разных стран (США, Италии, Германии, Англии).
18. Тема войны в творчестве советских сценаристов Е.Габриловича, В.Ежова, В.Розова.
19. Итальянский неореализм. Новое в драматургии. Чезаре Дзаватини об основных положениях эстетики неореализма.
20. «Камера-перо» и эстетика киноязыка. Новые возможности в драматургии.
21. 60-е в СССР: кино без интриги. Влияние «новой волны» на отечественную драматургию. Творчество ведущих отечественных драматургов этого периода.
22. Рождение авторского кинематографа. Режиссёры-мыслители (Ф.Феллини, М.Антониони, Л.Висконти, Л.Бунюэль, И.Бергман, А.Тарковский и др.)
23. Независимое кино США. Отказ от голливудских шаблонов. Драматургия фильмов М.Скорсезе, М.Формана, В.Аллена, К.Тарантино, Дж.Джармуша, Бр. Коэнов.
24. «Догма» Ларса фон Триера и Томаса Винтерберга и её значение для создания сценария.
25. Влияние цифровых технологий на сценарное мышление. Использование мультимедийных возможностей при создании среды обитания героев.

Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточной аттестацией по дисциплине «Теория кинодраматургии» является зачет.

Содержание зачет:

вопрос по истории кинодраматургии (см. список вопросов «Фонд оценочных средств»);

2) разбор сценария (выбор студента) – в его культурно-историческом контексте.

**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
ДРАМАТУРГИЯ СОВРЕМЕННОГО ФИЛЬМА

Направление подготовки
52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль
Кинодраматург
Квалификация выпускника
Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Дубровина Т.А., кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1126 16 ноября 2017 г.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины....	7
2.2 Содержание разделов дисциплин.....	8
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	8
2.2.2. Содержание дисциплины.....	11
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	13
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
3.1 Список учебной литературы.....	14
3.1.1. Основная литература.....	14
3.1.2. Дополнительная литература.....	15
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	17
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	17
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	19
Приложение № 1 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	23
1.1. Оценивание и контроль.....	23
1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.....	23
1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.....	27
1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, и (или) опыта деятельности.....	28

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель освоения дисциплины

Дисциплина «Драматургия современного фильма» изучается в течение всего образовательного процесса специальности «Драматургия» квалификации «бакалавр».

Цель дисциплины «Драматургия современного фильма» - постоянно держать студентов в курсе новинок современного мирового кинематографа, знакомить их с изменениями в кинодраматургии на новом витке развития, с последними находками сценарного искусства в сфере как мейнстрима, так и артахауса.

Помимо специфических профессиональных задач, оговоренных в последующих разделах, дисциплина «Драматургия современного фильма»

играет важнейшую роль в общем гуманитарном развитии студентов, так как кинематограф не только занимает одну из ведущих позиций в современной мировой культуре, но и аккумулирует в себе достижения других искусств. На сегодняшний день киносценарий занимает ведущее место в мировой драматургии, что подтверждается новым значимым явлением: крупные театральные режиссеры начали воплощать на сцене не только пьесы, но и сценарии выдающихся фильмов прошлых лет.

Изучение данной дисциплины повышает культурный уровень студентов, расширяет их эрудицию и позволяет начинающим кинодраматургам творчески использовать ведущие принципы кинематографа последних лет в своих курсовых и дипломных проектах.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Драматургия современного фильма» относится к обязательной части Блока 1 профессионального раздела ОПОП, её изучение осуществляется на I - IV курсах в 1-8 семестрах.

Дисциплина «Драматургия современного фильма» логически и методически связана с дисциплинами «Введение в драматургию кино» и «История и теория неигрового фильма».

Изучение дисциплины «Драматургия современного фильма» опирается на базовую дисциплину «Теория кинодраматургии», где студентам даются профессиональные навыки анализа драматургической основы фильма, специальная терминология, базовое представление об основных структурно-содержательных компонентах произведения киноискусства.

«Драматургия современного фильма» является вспомогательной по отношению к базовой дисциплине «Мастерство кинодраматурга», а также к Учебной практике по получению первичных профессиональных умений и

навыков.

О значимости дисциплины «Драматургия современного фильма» свидетельствует то, что обучающиеся опираются на материал курса при прохождении Государственной итоговой аттестации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Драматургия современного фильма» направлен на формирование следующих компетенций:

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.
Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).
Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК-2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в

	области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
Работа с информацией ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства; ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию; ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.
ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.
ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения	ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 43 зачетные единицы, 1548 академических часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом: 5 семестр зачёт с оценкой, 1,2,3,4,6,7,8 семестры – экзамены

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины	43 зач.ед. 1548 академических часов								
Вид учебной работы	Количество академических часов								
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	611								
Теоретический блок:									
Лекции	274	34	30	34	30	34	30	68	14
Практический блок:									
практические и семинарские занятия	274	34	30	34	30	34	30	68	14
лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальная работа	63	9	8	9	8	9	8	9	3
Самостоятельная работа:	679	67	148	67	4	25	4	143	221
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов									
Форма итогового контроля	1234568Э/ 252 ак.ч	Э/36 ак.ч	Э/36 ак.ч	Э/36 ак.ч	Э/36 ак.ч	Эо/6 ак.ч	Э/36 ак.ч	Э/ 36ак .ч	Э/36 ак.ч
Всего часов	1548	180	252	180	108	108	108	324	288

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
1	Раздел 1. Анализ произведений – лауреатов и номинантов крупнейших зарубежных смотров и фестивалей.	360	64	64	17	215
2						
3	Раздел 2. Анализ произведений – и номинантов отечественных смотров и фестивалей и произведений – лидеров проката.	216	64	64	17	71
4						
5	Раздел 3. Анализ произведений известных мастеров (по персоналиям), произведений молодых драматургов и режиссеров (новые имена); актуальных новинок кинорынка; работа с текущей кинокритикой.	174	64	64	17	29
6						
7	Раздел 4. Анализ произведений по жанрам и произведений артхауса; анализ опубликованных сценариев	540	82	82	12	364
8						
	Зачетных единиц 43	1290	274	274	63	679

№	Темы	Количество академических часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	Лаб.	инд.	
I курс, 1 семестр							
Раздел I.							
1	Фильмы-лауреаты и номинанты премии «Оскар» (основные номинации, обязательно за лучший сценарий)	71	17	17		4	33
2	Фильмы-лауреаты и	73	17	17		5	34

	номинанты Каннского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий)						
	Итого за семестр:	180	34	34		9	67
	Экзамен	36					
I курс, 2 семестр							
Раздел I (продолжение)							
3	Фильмы-лауреаты и номинанты Венецианского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий).	108	15	15		4	74
4	Фильмы-лауреаты и номинанты Берлинского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий).	108	15	15		4	74
	Итого за семестр:	216	30	30		8	148
	Экзамен	36					
2 курс, 3 семестр							
Раздел II							
5	Фильмы-лауреаты и номинанты Московского международного кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий).	71	17	17		4	33
6	Фильмы-лауреаты и призеры российских кинофестивалей (разбор драматургии).	73	17	17		5	34
	Итого за семестр:	180	34	34		9	67
	Экзамен	36					
2 курс, 4 семестр							
Раздел II (продолжение)							
7	Фильмы-лауреаты кинофестивалей документальных и анимационных фильмов. Анализ драматургической основы.	34	15	15		4	
8	Фильмы – рекордсмены проката. Анализ причин успеха.	38	15	15		4	4

	Итого за семестр:	72	30	30		8	4
	Экзамен	36					
3 курс, 5 семестр							
Раздел III.							
9	Новые работы известных сценаристов и режиссеров (по персоналиям).	50	17	17		4	12
10	Произведения, удостоившиеся особого внимания критики. Просмотр, изучение критических материалов, обсуждение, анализ.	52	17	17		5	13
	Итого за семестр:	102	34	34		9	25
	Зачет	6					
3 курс, 6 семестр							
Раздел III (продолжение)							
11	Актуальные новинки сегодняшнего кинорынка. Просмотр и обсуждение.	34	15	15		4	
12	Фильмы молодых мастеров кино. Просмотр и обсуждение.	38	15	15		4	4
	Итого за семестр:	72	30	30		8	4
	Экзамен	36					
4 курс, 7 семестр							
Раздел IV.							
13	Новинки авторского кино. Анализ преобладающих тенденций.	144	34	34		4	72
14	Новые фильмы жанрового кино: комедия, драма, мелодрама, триллер, детектив, исторические и биографические картины, экшн, мюзикл. Смешение жанров.	144	34	34		5	71
	Итого за семестр:	288	68	68		9	143
	Экзамен	36					
4 курс, 8 семестр							
Раздел IV (продолжение)							
15	Индивидуальный подбор фильмов в соответствии с работами студентов конкретной мастерской, а	126	7	7		1	111

	также со специализацией и профилем конкретной сценарной мастерской (авторское кино, документальный фильм, научно-популярный фильм, телевизионный фильм, сериал и т.п.).						
16	Разбор сценариев, опубликованных в печати или Интернете. Сопоставление сценария и фильма (если таковой снят). Анализ изменений, внесенных режиссером в сценарий: находки и потери.	126	7	7		2	110
Итого за семестр:		252	14	14		3	221
Экзамен		36					

2.2.2. Содержание дисциплины

Занятия по дисциплине «Драматургия современного фильма» строятся на основе лекционных занятий, практических семинаров, индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов.

При разнообразии содержания разделов дисциплины, структура анализа произведений является общей, поэтому проблематика как лекционного материала, так и семинарских занятий, а также самостоятельных студенческих исследований может быть аналогичной.

Ниже приводится примерный перечень вопросов, освещаемых как в лекциях, так и в остальных видах учебной работы. Эти же вопросы могут быть использованы для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.

1. Сведения об авторах произведения, их предыдущие работы. Можно ли проследить некую сквозную линию в творчестве автора в целом?

2. Общекультурный контекст современного искусства. Если речь идет о номинантах и призерах крупнейших мировых фестивалей, можно ли обнаружить разницу в предпочтениях жюри американских, европейских и отечественных смотров?

3. Историко-культурный контекст. Каковы основные драматургические тенденции в произведениях последнего десятилетия? Чем они отличаются от тенденций предшествующих лет?

4. Каков доминирующий тематический спектр драматургии последних лет? Примыкает ли к нему просмотренное произведение, выбивается из него или находится в оппозиции?

5. Что нового вносит просмотренное произведение в искусство? Чем оно

оригинально?

6. Относится ли произведение к артхаусу или к определенному жанру? В чем разница между первым и вторым? Признаки каких жанров можно проследить в произведении?

7. Сформулировать лог-лайн драматургической основы. О чем фильм (пьеса, сценарий)?

8. Каков основной драматический конфликт произведения?

9. Как дополнительные линии работают на основной конфликт?

10. Какова фабула и каков сюжет произведения?

11. Существуют ли в произведении внефабульные элементы: если существуют – как они влияют на сюжет?

12. Существует ли в произведении тотальная причинно-следственная связь или она нарушена? Если нарушена, то с какой целью?

13. Анализ особенностей пространства и времени произведения. Всегда ли они органичны? Есть ли в произведении хронологические инверсии; если они присутствуют, то что именно приносят в сюжет?

14. Каково отложенное событие (главный вопрос) произведения? Дается ли на него ответ? Как решен финал произведения?

15. Какова система расстановки персонажей в драматургии произведения?

16. «Чья история»? Кто главный герой?

17. По какому принципу создан образ героя? Каковы его основные характеристики? Меняется ли герой на протяжении сценария?

18. Существует ли в истории антагонист? При помощи каких драматургических технологий создан его образ?

19. При помощи каких маркировок созданы образы персонажей второго плана? Как каждый из них работает на линию главного героя и основной конфликт?

20. Проанализировать особенности композиции произведения. Соответствует ли она традиционному трехактному строению или нарушает его? Нет ли в произведении ритмических сбоях? Нарастает ли драматическое напряжение от начала к концу?

21. Вычленив архетипы в фабуле и сюжете произведения и проанализировать авторский подход к их трактовке.

22. Если сценарий опубликован – сравнить его с фильмом. Какие изменения внесены в фильм по сравнению со сценарием? Какие режиссерские решения обогатили или, напротив, повредили сценарию?

23. Если какое-то из художественных решений произведения кажется неорганичным или недостаточным, предложить собственные варианты (придумать другой финал, дополнить или изменить линию одного из

персонажей, отредактировать диалог, видоизменить прогрессию усложнений, прописать недостающие сцены/ убрать лишние и т.д.).

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода к преподаванию дисциплины «Драматургия современного фильма» осуществляется с применением активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В преподавании дисциплины используются следующие активные и интерактивные методики:

Лекции:

- проблемная лекция,
- лекция с показом и разбором фрагментов,
- лекция-беседа,
- лекция – дискуссия,
- лекция – консультация.

Практические:

- Доклады
- «Мозговой штурм»
- диспут.

Индивидуальные:

- консультации.

Самостоятельные:

- Подготовка докладов.

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Драматургия современного фильма» составляет 90,7 %.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.

№933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1 Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия. - М.: АРТкино, Мир искусства. 2009 г.
2. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. - М.: Альпина нон-фикшн. 2013 г.
3. Мариевская Н. Е. Нелинейное время кинематографического произведения. Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2014 г.
4. Мариевская Н.Е. Нелинейное время фильма. – М., ВГИК, 2014. – 132 стр.
5. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. –М., ВГИК, 2009 г.
6. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия». М., ВГИК, 2003 г.
7. Митта А. Кино между адом и раем / А. Митта. М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008 г.
8. Слип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М., «Триумф», 2003 г.

Критические и обзорные статьи в специальной и общей печати (журналы «Киноведческие записки», «Искусство кино», «Сеанс», «Premiere», «Киноман», «Кинокадр», «Кино Парк» и другие), текущие обзоры новых фильмов в Интернете.

Журналы и альманахи, в которых публикуются современные произведения драматургии («Драматургия современного фильма», «Киносценарии»).

Киносценарии, опубликованные в печати, сети Интернет, хранящиеся в фондах кафедры драматургии кино ВГИК, непосредственно предоставленные для обсуждения авторами или студиями.

3.1.2. Дополнительная литература

1. «Мастерство кинодраматурга». Сборник. ВГИК, 1979 г.
2. Вайсфельд И. «Мастерство кинодраматурга», М., «Советский писатель», 1964 г.
3. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. ВГИК, 1984 г.
4. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. ВГИК, 1963 г.
5. Ингмар Бергман. М., «Искусство», 1969 г.
6. Левин Е. «Компоненты композиции сценария», ВГИК, 1989 г.

7. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
8. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
9. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
10. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
11. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
12. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма», ВГИК, 2005 г.
13. Нехорошев Л. Н. «Течение фильма. О кинематографическом сюжете», М., «Искусство», 1971 г.
14. Ромм М. «Беседы о кино», М., «Искусство», 1964 г.
15. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ, 2011.
16. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. М.: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
17. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.
18. Туркин В. «Драматургия кино», М., ВГИК, 2007 г.
19. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., «Наука», 1977 г. Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино».
20. Фигуровский Н. «Кинодраматургия и зритель», ВГИК, 1989 г.
21. Фигуровский Н. «Непостижимая кинодраматургия», ВГИК, 2004 г.
22. Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современном киносценарии». М., ВГИК, 1981 г.
23. Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. М.: Аграф. 2006 г.
24. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
25. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
26. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы кинодраматургии». Вып.6, М., «Искусство», 1974 г.
28. Вольф Юрген. Литературный мастер-класс. Учитесь у Толстого, Чехова, Диккенса, Хемингуэя и многих других современных и классических авторов. – М., «Манн, Иванов и Фербер», 2014. – 354 стр.
29. Гирсон Тим. Film Craft. Профессия: сценарист. Так делается кино. – М., РИПОЛ классик, 2014. – 192 стр.
30. Дунаевский А. Оскар: неофициальная история премии/ Алексей Дунаевский. – СПб: Амфора, ТИД Амфора, 2009. – 527 стр.: ил. – (Серия «Дом кино»).
31. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино/ Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского института в Санкт-Петербурге, 2010 г. (Территория взгляда вып. 1).
32. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009 г.

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.Сценарист.ру;>
2. <http://www.Библиотека сценариста;>
3. <http://www.Кинодраматург;> kinodramaturg.ru;
4. <http://www.cinemotionlab.com> – портал о сценаристах и для сценаристов.
5. <http://www.unikino.ru/>
6. <http://www.unikino.ru/sk-news.html>
7. <http://kinoart.ru/>
8. <http://kinozapiski.ru/>
9. <http://isi-vuz.ru/>
10. <http://vgik.info/>
11. <http://filmfestival.ru/>
12. <http://muzeikino.ru/>

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

Занятия по дисциплине «Драматургия современного фильма» строятся на основе как классических, так и инновационных образовательных технологий: лекционных занятий, просмотров, дискуссий, самостоятельных исследований.

Используются также следующие инновационные технологии:

- проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты;
- подготовка и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

Для изучения дисциплины используется стандартное программное обеспечение в виде ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office. Специальное программное обеспечение не требуется.

Значительным источником информации является библиотека ВГИК.

Кроме того, каждый обучающийся обеспечен доступом:

- к электронно-библиотечной системе ВГИК, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы;
- к электронно-библиотечной системе «Айбукс»;
- к электронно-библиотечной системе Издательства «Лань»;
- к электронно-библиотечной системе Издательства «Юрайт».

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине, а также специальными хрестоматийными изданиями. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справочно-библиографические и периодические издания.

Также предусмотрено наличие:

- комплектов библиотечного фонда, состоящего из отечественных и зарубежных журналов;
- фильмов и видеофильмов (собираются и хранятся в фильмотеке, видеотеке вуза). Список фильмов для просмотров постоянно корректируется в зависимости от потребностей конкретной мастерской и ежегодно обновляется в связи с созданием новых произведений и представлением их на фестивалях;
- архива киносценариев (в том числе и режиссерских) при лабораториях драматургии кино и режиссуры ВГИК.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Драматургия современного фильма

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

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

№ п/п	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1, УК-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - доклады и обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа бакалавров по вопросам тем теоретического содержания	УК-1, УК-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики	УК-1, УК-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при разработке докладов, проведении «Мозгового штурма» и диспута - 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 драматургии современного фильма в рамках творческих семинаров - выполнение творческих заданий: запись по фильму,	УК-1, УК-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3

	немой этюд, звуковой этюд,	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов, тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие, статистические материалы, и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах

		художественной критики - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию полнометражного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания и ситуационные задачи решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные работы (доклады, презентации) соответствуют критериям значимости и качества оформления - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по драматургии - 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	УК-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет Экзамен
2	УК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет Экзамен
3	УК-4	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
4	ОПК -1	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет

		Экзамен
	ОПК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет Экзамен
	ОПК-3	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет Экзамен
	ПКО-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет Экзамен
	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет Экзамен
	ПКО-3	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Драматургия современного фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет
- Экзамен

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит просмотр фильма всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного

докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать драматургию фильма, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинодраматурга, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Творческое задание

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

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении кинодраматурга. Это достигается системой выполнения сценарных заданий и изучением лучших сценариев и фильмов.

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

Зачет

На зачет студенты представляют устный анализ драматургии современного фильма. Фильм студент выбирает самостоятельно, с учетом следующих рекомендаций: фильм производства последних 2-3-х лет; фильмы-участники, номинанты и призеры кинофестивалей; резонансные фильмы текущего года, получившие признание зрителей, критиков, а также крупнобюджетные проекты, рассчитанные на массового зрителя.

Экзамен

На экзамены студенты представляют письменный анализ драматургии современного фильма. Фильм студент выбирает самостоятельно, с учетом

следующих рекомендаций: фильм производства последних 2-3-х лет; фильмы-участники, номинанты и призеры кинофестивалей; резонансные фильмы текущего года, получившие признание зрителей, критиков, а также крупнобюджетные проекты, рассчитанные на массового зрителя.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно 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 неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

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

1.5.3. Оценивание результатов творческое задание

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

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

«хорошо» - студент продемонстрировал, несмотря на отдельные

недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагогов. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков и работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

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

1.5.3. Оценивание результатов творческое задание (итоговое)

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно 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 тематики докладов.

1. Анализ произведений – лауреатов и номинантов крупнейших зарубежных смотров и фестивалей

2. Анализ произведений – и номинантов отечественных смотров и фестивалей и произведений – лидеров проката

3. Анализ произведений известных мастеров (по персоналиям), произведений молодых драматургов и режиссеров (новые имена); актуальных новинок кинорынка; работа с текущей кинокритикой

4. Анализ произведений по жанрам и произведений артхауса; анализ опубликованных сценариев

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Актуальные новинки сегодняшнего кинорынка. Просмотр и обсуждение

2. Фильмы молодых мастеров кино. Просмотр и обсуждение
3. Новые фильмы жанрового кино: комедия, драма, мелодрама, триллер, детектив, исторические и биографические картины, экшн, мюзикл. Смещение жанров.
4. Произведения, удостоившиеся особого внимания критики. Просмотр, изучение критических материалов, обсуждение, анализ.

1.6.3 Примеры творческих заданий

1. Запись по фильму - студенты записывают на бумаге отобранный преподавателем и показанный на экране немой фрагмент из игрового фильма (желательно классического).

Объем 1-2 страницы.

2. Описание комнаты - экранное (видимое) описание комнаты. Отсутствие в комнате человека. Создание одним лишь описанием предметов, находящихся в ней, образа ее обитателя: возраст, пол, профессия, характерные наклонности.

Цель упражнения: научить студента «видеть» экранное изображение и уметь фиксировать его на бумаге; дать возможность студенту ощутить практическую разницу между литературно-прозаической и сценарной формами записи текста.

Объем 0,5-1 страница.

3. Немой этюд - небольшое, но законченное драматургическое произведение с неожиданным, но подготовленным финальным поворотом в сюжете.

В основе этюда ситуация с локальной задачей - разработать тему без диалога - только с помощью изобразительных средств. Ситуационное оправдание молчания персонажей этюда (допускается использование описания музыки, шумов, одной реплики или 1-2 надписей). В отдельных случаях (но тоже в 1-2 местах) может быть применен закадровый голос.

Объем 1,5-3 страницы.

4. Звуковой этюд помогает студенту овладеть умением раскрывать подобные (как и в немых этюдах) ситуации, но уже с помощью сочетания ремарок и реплик. Цели задания: ознакомление студента с особенностями кинодиалога - его соотношения с изображением, а также дальнейшее овладение студентом основными законами построения киносюжета.

Объем 4-5 страниц.

5. Заявка на киноновеллу - представляет собой краткое изложение фабулы будущего сценария.

Объем 0,5-1 страница.

6. Киноновелла

При работе над сценарием киноновеллы преследуются следующие учебно-методические и творческие задачи: Умение построить сюжет, основанный на драматическом действии. Студенту прививаются навыки раскрытия характера героя в киноновелле, главным образом, посредством участия его в конфликте, в динамике событий, в драматическом общении с другими персонажами.

Рассматриваются способы мотивировок и подготовки ситуаций или поворотов в действии.

Обращается внимание на особенности новеллистических сюжетов и композиций: существенная концентрация действия во времени и месте, основанность его на необычном, экстраординарном событии.

Новеллистический сюжет как испытание характера героя. Неожиданность поворотов (перипетий) - в середине и в финале вещи - их подготовленность и мотивированность. Использование в сюжете случайных совпадений, мистификаций, тайн, катастроф и т.п.

Четкое обозначение жанровых признаков киноновеллы: драма, комедия, притча, приключение, мелодрама, детектив и т.д. Связь киноновеллы и ее структуры с литературной новеллой и одноактной пьесой, нежелательность в киноновелле таких выразительных средств, как пространственный авторский комментарий, монологи, т.е. средств, противоречащих структурным особенностям новеллы.

Объем 8-10 страниц.

7. Анализ драматургии фильма-киноновеллы

Раз в неделю в течение семестра студенты просматривают и обсуждают лучшие короткометражные произведения киноискусства и полнометражные фильмы, состоящие из цикла новелл.

Каждый из студентов пишет работу, в которой анализируется драматургия одного из фильмов-киноновелл.

Объем работы – 3 страницы.

8. Анализ драматургии полнометражного фильма

В течение семестра студенты просматривают и обсуждают лучшие полнометражные произведения киноискусства.

Каждый из студентов пишет работу, в которой анализируется драматургия одного из фильмов-киноновелл.

Объем работы – 3-5 страниц.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 43 зачетные единицы, 1584 академических часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом: 5 семестр зачёт с оценкой, 1,2,3,4,6,7,8 семестры – экзамены

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины	44 зач.ед. 1584 ак.час.								
Вид учебной работы	Количество ак. часов								
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	116	14	14	12	12	12	12	28	12
Теоретический блок:									
Лекции	56	6	6	6	6	6	6	14	6
Практический блок:									
практические и семинарские занятия	60	8	8	6	6	6	6	14	6
лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальная работа									
Самостоятельная работа:	1401	121	265	159	87	92	123	287	267
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов									
Форма итогового контроля	1234678/Э 5/3о 67 ак.ч	Э/9 ак.ч	Э/9 ак.ч	Э/9 ак.ч	Э/9 ак.ч	3о/4 ак.ч	Э/9 ак.ч	Э/9 ак.ч	Э/9 ак.ч
Всего часов	1584	135	279	171	99	104	135	315	279

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в	Виды учебных занятий	
			Контактные часы, в том числе	Самостоятельная работа

		академич еских	Лекции	Практич еские занятия	Индивиду альные занятия	
1	Раздел 1. Анализ произведений – лауреатов и номинантов крупнейших зарубежных смотров и фестивалей.	414	12	16	-	386
2						
3	Раздел 2. Анализ произведений – и номинантов отечественных смотров и фестивалей и произведений – лидеров проката.	270	12	12	-	246
4						
5	Раздел 3. Анализ произведений известных мастеров (по персоналиям), произведений молодых драматургов и режиссеров (новые имена); актуальных новинок кинорынка; работа с текущей кинокритикой.	239	12	12	-	215
6						
7	Раздел 4. Анализ произведений по жанрам и произведений артхауса; анализ опубликованных сценариев	594	20	20	-	554
8						
	Итого: Зачетных единиц 43	67 1584	56	60	-	1401

№	Темы	Количество ак.часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	Лаб.	инд.	
I курс, 1 семестр							
Раздел I.							
1	Фильмы-лауреаты и номинанты премии «Оскар» (основные номинации, обязательно за лучший сценарий).	67	3	4			60
2	Фильмы-лауреаты и номинанты Каннского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий).	68	3	4			61
	Итого за семестр:	135	6	8			121

	Экзамен	9					
I курс, 2 семестр							
Раздел I (продолжение)							
3	Фильмы-лауреаты и номинанты Венецианского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий).	137	3	4			130
4	Фильмы-лауреаты и номинанты Берлинского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий).	142	3	4			135
	Итого за семестр:		6	8			265
	Экзамен	9					
2 курс, 3 семестр							
Раздел II							
5	Фильмы-лауреаты и номинанты Московского международного кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий).	85	3	3			79
6	Фильмы-лауреаты и призеры российских кинофестивалей (разбор драматургии).	86	3	3			80
	Итого за семестр:	171	6	6			159
	Экзамен	9					
2 курс, 4 семестр							
Раздел II (продолжение)							
7	Фильмы-лауреаты кинофестивалей документальных и анимационных фильмов. Анализ драматургической основы.	50	3	3			44
8	Фильмы – рекордсмены проката. Анализ причин успеха.	49	3	3			43
	Итого за семестр:	99	6	6			87
	Экзамен	9					
3 курс, 5 семестр							

Раздел III.							
9	Новые работы известных сценаристов и режиссеров (по персоналиям).	51	3	3			45
10	Произведения, удостоившиеся особого внимания критики. Просмотр, изучение критических материалов, обсуждение, анализ.	53	3	3			47
	Итого за семестр:	104	6	6			92
	Экзамен	4					
3 курс, 6 семестр							
Раздел III (продолжение)							
11	Актуальные новинки сегодняшнего кинорынка. Просмотр и обсуждение.	66	3	3			60
12	Фильмы молодых мастеров кино. Просмотр и обсуждение.	69	3	3			63
	Итого за семестр:		6	6			123
	Экзамен	9					
4 курс, 7 семестр							
Раздел IV.							
13	Новинки авторского кино. Анализ преобладающих тенденций.	158	7	7			144
14	Новые фильмы жанрового кино: комедия, драма, мелодрама, триллер, детектив, исторические и биографические картины, экшн, мюзикл. Смешение жанров.	157	7	7			143
	Итого за семестр:						
	Экзамен	9					287
4 курс, 8 семестр							
Раздел IV (продолжение)							
15	Индивидуальный подбор фильмов в соответствии с работами студентов конкретной мастерской, а также со специализацией и профилем конкретной сценарной мастерской (авторское кино, документальный фильм, научно-популярный фильм,	136	3	3			130

	телевизионный фильм, сериал и т.п.).						
16	Разбор сценариев, опубликованных в печати или Интернете. Сопоставление сценария и фильма (если таковой снят). Анализ изменений, внесенных режиссером в сценарий: находки и потери.	143	3	3			137
Итого за семестр:		279	6	6			267
Экзамен		9					

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МАСТЕРСТВО КИНОДРАМАТУРГА

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Хмелик М.А., профессор кафедры драматургии кино, Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки №1130 от 16 ноября 2017 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол №1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	7
2.2. Содержание разделов дисциплин	8
2.2.1. Тематический план дисциплины	8
2.2.2. Содержание дисциплины.....	9
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	20
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	22
3.1. Список учебной литературы	22
3.1.1 Основная литература.....	23
3.1.2 Дополнительная литература.....	23
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	24
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	24
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	25
Приложение № 1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "МАСТЕРСТВО КИНОДРАМАТУРГА.....	28

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать возможность студентам овладеть профессией кинодраматурга.

Значение сценария как основы произведения киноискусства, во многом определяющей его духовную и художественную ценность, неоспоримо - оно подтверждается всем опытом отечественного и мирового кинематографа.

Главная задача дисциплины «Мастерство кинодраматурга» - развитие дарования молодых людей, наделенных способностями к кинематографическому мышлению и имеющих определенные литературные навыки, выявление их творческих индивидуальностей, подготовка студентов к самостоятельной работе над сценариями игровых и документальных фильмов, к литературной и редакционной работе в области кино и телевидения.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Мастерство кинодраматурга» является ориентация на выработку в студентах истинного мировоззрения, осознанного отношения к своей работе в искусстве и в развитии культуры.

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании изучения дисциплины «Мастерство кинодраматурга» слушатель должен:

- иметь представление о главных направлениях в искусстве вообще и киноискусстве в частности;
- знать законы драматургического построения сценария и фильма;
- владеть профессиональным умением и навыками создания сценариев полнометражных и короткометражных художественных фильмов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Мастерство кинодраматурга» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП; её изучение осуществляется на I - IV курсах в 1-8 семестрах.

Дисциплина «Мастерство кинодраматурга» на сценарном отделении является главной. Теоретические основы специальности излагаются в предмете «Теория кинодраматургии».

Лекционные курсы и семинары общеобразовательного цикла составляют тот необходимый фундамент, на котором строится преподавание специальных дисциплин.

Осуществление программы курса «Мастерство кинодраматурга» предусматривается в виде лекций, практических (семинаров),

индивидуальных и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры кинофильмов. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Мастерство киносценариста» направлен на формирование следующих компетенций:

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.
Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).
Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы; УК-3.3. Знает основные командные стратегии; УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса;

	УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта.
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение) УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Знает основы психологии мотивации; УК-6.2. Знает способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; УК-6.3. Умеет планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; УК-6.4. Умеет выявлять мотивы и стимулы для саморазвития УК-6.5. Умеет определять цели профессионального роста УК-6.6. Владеет навыками саморазвития; УК-6.7. Владеет навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК-2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.
ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения	ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия

	определенной зрительской аудитории.
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.
ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.
ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.
ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения	ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 48 зачетных единиц, 1728 ак.часов; контрольные точки в соответствии с учебным планом: 1,2,3,4,5,7,8 семестры – экзамены .

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины	48 зач.ед. 1728 ак.час.								
Вид учебной работы	Количество ак. часов								
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	996								
Теоретический блок:									
Лекции	240	34	30	34	30	34	30	34	14
Практический блок:									
практические и семинарские занятия	632	68	90	68	60	68	60	204	14
лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальная работа	124	17	16	17	16	17	16	17	8
Самостоятельная работа:	480	97	44	25	38	97	2	69	108
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов									
Форма итогового контроля	1234578/ Э 288 ак.ч	Э 36 ак.ч	Э 36 ак.ч	Э 36 ак.ч	Э 36 ак.ч	Э 36 ак.ч		Э 36 ак.ч	Э 36 ак.ч
Всего часов	1728	252	216	180	180	252	108	360	180

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
1	Тема 1 Запись по фильму	37	8	17	4	8
1	Тема 2 Описание комнаты	37	8	17	4	8
1	Тема 3 Немой этюд	37	8	17	4	8
1	Тема 4 Звуковой этюд	42	10	17	5	10
Экзамен -36						
2	Тема 5 Заявка на сценарий киноновеллы	65	8	24	4	29
2	Тема 6 Сценарий киноновеллы	65	8	24	4	29
2	Тема 7 Анализ драматургии фильма-киноновеллы	65	8	24	4	29
2	Тема 8 Выдержки из дневника	57	6	18	4	29
Экзамен - 36						
3	Тема 9 Сценарий-экранизация рассказа (или новеллы)	48	10	22	6	10
3	Тема 10 Анализ драматургии фильма-экранизации классического рассказа	49	12	22	6	9
3	Тема 11 Заявки на сценарий короткометражного фильма	50	12	24	5	9
Экзамен -36						
4	Тема 12 Сценарий короткометражного фильма	49	10	20	5	14
4	Тема 13 Анализ драматургии	49	10	20	5	14

	нового полнометражного фильма					
4	Тема 14 Синопис сценария полнометражного фильма	52	10	20	6	16
	Экзамен-36					
5	Тема 15 Сценарий полнометр. фильма - I вариант	72	17	34	9	12
5	Тема 16 Анализ драматургии нового полнометражного фильма	82	17	34	8	23
	Экзамен -36					
6	Тема 17 Сценарий полнометр. фильма - II вариант	72	15	30	8	19
6	Тема 18 Письменный разбор классического сценария	82	15	30	8	29
	Экзамен- 36					
7	Тема 19 Синопис дипломного сценария	151	17	102	8	24
7	Тема 20 Дипломный сценарий I вариант	163	17	102	9	35
8	Тема 21 Дипломный сценарий II вариант	68	7	7	4	50
8	Тема 22 Дипломный сценарий окончательный вариант	72	7	7	4	54
	Экзамен- 36	288				
	ИТОГО	1728	240	632	124	468

2.2.2. Содержание дисциплины Первый год обучения

Основной задачей первого года обучения является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли кинодраматурга в творческом процессе создания фильма. В ходе занятий по мастерству студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении

кинодраматурга, т.е. уже на 1 курсе студенту необходимо понять различие в работе прозаика и сценариста.

Это достигается системой выполнения сценарных заданий и изучением лучших сценариев и фильмов.

Основными видами литературных работ на первом курсе являются: запись по фильму (и описание комнаты), немые и звуковые этюды, киноновеллы.

Работа над записью по фильму описанием комнаты и киноэтюдам должна развить у студента наблюдательность, умение «видеть» описываемое на экране, способность точно, кратко, кинематографически выразительно воплощать тематическое задание: сущность драматической ситуации, своеобразие изображаемых людей и отношений между ними.

Этюд представляет собой тренировочную работу, средство овладения различными приемами драматургической организации материала. Работа над этюдами пробуждает творческую активность и изобретательность студента, создает у него постоянное рабочее состояние. Для преподавателя этюды - это способ раскрытия индивидуальных возможностей студента. Этюды в течение первого семестра выполняются еженедельно - с различными дополнительными заданиями.

Работа над киноновеллами должна научить студентов строить киносюжет, основанный на ярко выраженном конфликте и подчеркнуто драматическом действии.

Основные задания

1. Запись по фильму - студенты записывают на бумаге отобранный преподавателем и показанный на экране немой фрагмент из игрового фильма (желательно классического).

Объем 1-2 страницы.

2. Описание комнаты - экранное (видимое) описание комнаты. Отсутствие в комнате человека. Создание одним лишь описанием предметов, находящихся в ней, образа ее обитателя: возраст, пол, профессия, характерные наклонности.

Цель упражнения: научить студента «видеть» экранное изображение и уметь фиксировать его на бумаге; дать возможность студенту ощутить практическую разницу между литературно-прозаической и сценарной формами записи текста.

Объем 0,5-1 страница.

3. Немой этюд - небольшое, но законченное драматургическое произведение с неожиданным, но подготовленным финальным поворотом в сюжете.

В основе этюда ситуация с локальной задачей - разработать тему без диалога - только с помощью изобразительных средств. Ситуационное оправдание молчания персонажей этюда (допускается использование описания музыки, шумов, одной реплики или 1-2 надписей). В отдельных случаях (но тоже в 1-2 местах) может быть применен закадровый голос.

Объем 1,5-3 страницы.

4. Звуковой этюд помогает студенту овладеть умением раскрывать подобные (как и в немых этюдах) ситуации, но уже с помощью сочетания ремарок и реплик. Цели задания: ознакомление студента с особенностями кинодиалога - его соотношения с изображением, а также дальнейшее овладение студентом основными законами построения киносюжета.

Объем 4-5 страниц.

5. Заявка на киноновеллу - представляет собой краткое изложение фабулы будущего сценария.

Объем 0,5-1 страница.

6. Киноновелла

При работе над сценарием киноновеллы преследуются следующие учебно-методические и творческие задачи: Умение построить сюжет, основанный на драматическом действии. Студенту прививаются навыки раскрытия характера героя в киноновелле, главным образом, посредством участия его в конфликте, в динамике событий, в драматическом общении с другими персонажами.

Рассматриваются способы мотивировок и подготовки ситуаций или поворотов в действии.

Обращается внимание на особенности новеллистических сюжетов и композиций: существенная концентрация действия во времени и месте, основанность его на необычном, экстраординарном событии. («Новелла - ни что иное, как случившееся неслыханное происшествие» Гете).

Новеллистический сюжет как испытание характера героя. Неожиданность поворотов (перипетий) - в середине и в финале вещи - их подготовленность и мотивированность. Использование в сюжете случайных совпадений, мистификаций, тайн, катастроф и т.п.

Четкое обозначение жанровых признаков киноновеллы: драма, комедия, притча, приключение, мелодрама, детектив и т.д. Связь киноновеллы и ее структуры с литературной новеллой и одноактной пьесой, нежелательность в киноновелле таких выразительных средств, как пространственный авторский комментарий, монологи, т.е. средств, противоречащих структурным особенностям новеллы.

Объем 8-10 страниц.

7. Анализ драматургии фильма-киноновеллы

Раз в неделю в течение семестра студенты просматривают и обсуждают лучшие короткометражные произведения киноискусства и полнометражные фильмы, состоящие из цикла новелл.

Каждый из студентов пишет работу, в которой анализируется драматургия одного из фильмов-киноновелл.

Объем работы – 3 страницы.

8. Выдержки из дневников

Студент выбирает из своего дневника наиболее интересные портретные и пейзажные зарисовки, сцены и ситуации из жизни, примеры живой речи, различные подробности внешности и поведения человека в обстановке труда, быта, собственные размышления о действительности, о роли и назначении искусства.

Материалы, входящие в «выдержки из дневника», могут быть написаны в разной форме - в форме очерков, рассказов, документальных сценариев, телеочерков и т.д. Они должны свидетельствовать о том, что студент вдумчиво, творчески исследует окружающую действительность.

Дополнительные задания

1. Заявить придуманного персонажа через обстановку в квартире.

В основе задания локальная задача – представить героя. Пример: 1 акт сценария с описанием деталей.

Студенты в группе отгадывают заявленного героя (профессию, пол, возраст и т.д.) через описание обстановки.

Объем 0,5 -1 страница.

2. Этюд на тему «Что случилось?». Описать интерьер комнаты, по которому было бы понятно, что произошло в комнате.

В основе задания локальная задача – описать ситуацию через детали интерьера. Пример: инопланетяне украли сумасшедшего профессора.

Студенты в группе отгадывают, что же случилось через описание обстановки.

Объем 0,5 -1 страница.

3. Этюд на тему «Она его не любит». Показать, что женщина не любит через деталь.

В основе задания локальная задача – описать ситуацию через детали в поведении персонажа.

Объем 0,5 -1 страница.

4. Этюд на тему «Ссора за обедом»

Придумываем каждому герою свою цель и скрытое желание, потом столкнуть цели и столкнуть желания героев за обедом.

В основе задания локальная задача – умение выстроить конфликт.

Объем 0,5 -2 страницы.

5. Студент берет сказку и перекладывает на свой сюжет.

В основе задания локальная задача – снятия зажимов «Я никогда не напишу сценарий». Студенты в группе должны отгадать сказку.

Объем 0,5 -1 страница.

Формы занятий

I. Творческий семинар

Содержание творческого семестра на 1 курсе:

1. Обсуждение записей по фильму, описаний комнат, немых и звуковых этюдов.
2. Аудиторные работы над немым и звуковым этюдами по предложенным преподавателям темам.
3. Обсуждение заявок на киноновеллы.
4. Обсуждение киноновелл.
5. Обсуждение фильмов, увиденных студентами на просмотрах по курсам «Мастерство киносценариста» и «Сценарий современного фильма».
6. Обсуждение работ «Анализ драматургии фильма - киноновеллы».

II. Индивидуальные занятия

III. Самостоятельная работа студентов

I семестр - на зачет предоставляются:

1. Немые этюды (не менее 3).
2. Звуковые этюды (не менее 3).
3. Выдержки из дневников (не менее 20 страниц).

II семестр - на экзамен представляются:

1. Киноновелла.
2. Сценарий короткометражного документального фильма (написанный в качестве задания по предмету «Сценарий документального фильма»).
3. Анализ драматургии фильма-киноновеллы.

Второй год обучения

Основными видами сценарных работ на втором году обучения являются: экранизация рассказа и сценарии короткометражных фильмов.

Экранизация произведения классической прозы должна приобщить студента сценарного отделения к высокому искусству образного мышления, к глубокому проникновению в характеры персонажей, к требовательности в работе со словом.

В ходе работы над экранизацией студент должен приобрести умение перелагать специфически литературные образы в кинематографические – в целях выражения смысловой и образной стилистики экранизируемого рассказа.

В сценариях короткометражных фильмов должно ощутимо выразиться своеобразие индивидуального авторского почерка будущего киносценариста, умение художественно осваивать окружающую действительность.

Основные задания:

1. Экранизация рассказа (или новеллы).

Для экранизации рекомендуются произведения классической литературы. Выбор произведений для экранизации производится студентами с помощью преподавателей.

После утверждения руководителем мастерской произведения для экранизации студент пишет заявку (до 2-х страниц), где излагаются творческие соображения по поводу сценария: обосновывается выбор, излагаются принципы экранизации, необходимые изменения. Заявка обсуждается в мастерской.

В ходе работы над сценарием студенту полезно изучить материалы, имеющие отношение к экранизируемому произведению (архивные, научные, литературные). Составляется план экранизации. Здесь следует напомнить экранизатору о том, что подлинно творческая экранизация - это не выборка из литературного оригинала одних только событийных элементов и их монтаж, а собственная интерпретация, реализация в экранных образах содержания рассказа, вплоть до так называемых лирических и философских отступлений и авторских размышлений. Без выполнения этих условий неизбежно упрощение идейно-художественной концепции произведения.

Экранизируя произведение классической прозы, студенты должны научиться построению не только драматического, но и повествовательного и лирического вида сюжета. Во время работы над экранизацией проводится специальная аудиторная работа. Студентам предлагается отрывок, лишенный внешнего действия и диалогов, который они должны превратить в кинематографический эпизод. В частности, ставится задача перенесения в

действие и звукозрительные образы таких элементов прозы, как описание чувств, мыслей, состояний персонажа, размышления автора и т.п. (например, скука, ожидание и т.д.).

Важным моментом при работе над экранизацией является умение превратить так называемую «чужую» прозаическую речь в действенную, экранную, в том числе и кинематографические диалоги. Здесь студентам разъясняется, что при экранизации иногда целесообразно превращать рассказы персонажей о событиях в непосредственно происходящее на экране действие. Для этого студентам предлагается второе аудиторное упражнение: использование фрагмента прозы, построенного исключительно на монологе, для перевода в кинематографическое действие.

По истечении 4 недель студенты представляют первый вариант экранизации.

Дальнейшая работа - это уточнение композиции вещи, деталей внутри сцен, литературное редактирование сценариев. В начале года студенты распределяются для взаимного редактирования курсовых работ.

В течение всего III семестра, не менее 2 раз в месяц, студенты просматривают и обсуждают фильмы-экранизации как профессиональные, так и созданные студентами ВГИКа.

Объем - 10-15 страниц.

2. Анализ драматургии фильма-экранизации классического рассказа

Студенты пишут работы, в которых делается сравнительный анализ литературных первоисточников и фильмов.

Объем - 3-5 страниц.

3. Заявки на сценарии короткометражного фильма любого жанра

В заявке четко определяется тематическая основа сценария, его жанр, излагаются краткое содержание будущего сценария и характеристики действующих лиц. Желательно, чтоб в одной из заявок студент опирался на литературные, дневниковые материалы.

В случае необходимости студент направляется без отрыва от занятий в университете на соответствующие предприятия и в учреждения для дополнительного изучения материала. Желательно также, чтобы другая заявка была основана на историческом материале.

Объем - 1-1,5 страницы.

4. Сценарий короткометражного фильма

(20 минут)

Сценарии короткометражных фильмов (два сценария) пишутся в течение 4 семестра в том же порядке, что и киноновелла, и экранизация рассказа.

Объем - 12-15 страниц.

5. Анализ драматургии нового полнометражного фильма

Объем - 5-8 страниц.

6. Синопсис сценария полнометражного фильма-экранизации или оригинального сценария

Выбор между двумя видами сценариев полнометражных фильмов, которые тот или иной студент будет писать на третьем курсе, должен состояться не позднее начала четвертого семестра.

В случае, если студент и преподаватель остановятся на экранизации, то в течение семестра следует сделать выбор в пользу того или иного экранизируемого произведения. Единственным условием здесь должен явиться высокий художественный уровень первоисточника.

Синопсис сценария полнометражного фильма включает в себя определение жанра и идеи произведения, вида его сюжета, характеристик главных героев, изложение принципов композиции сценария, а в случае экранизации литературного первоисточника - и предполагаемые изменения в его образной системе.

В синописе же на сценарий полнометражного фильма, состоящего из нескольких новелл, - кроме определения образно - тематической основы каждой из них - излагаются способы их взаимной связи.

Объем - 3-5 страниц.

Формы занятий

I. Творческий семинар

Содержание творческого семинара на II курсе:

1. Обсуждение заявок на экранизацию рассказа и на сценарии короткометражных фильмов.
2. Аудиторные работы по переводу прозаических отрывков в кинематографические сцены.
3. Обсуждение экранизаций и сценариев короткометражных фильмов.
4. Обсуждение фильмов по курсам «Мастерство киносценариста» и «Драматургия современного фильма».
5. Обсуждение работ: «Анализ драматургии фильма-экранизации классического рассказа» и «Анализ драматургии нового полнометражного фильма».

6. Обсуждение синопсисов сценариев полнометражных фильмов.

II. Индивидуальные занятия

III. Самостоятельная работа студентов

Оценка выполнения заданий

III семестр - на зачет предоставляются:

1. Экранизация рассказа.
2. Анализ драматургии фильма-экранизации классического рассказа.
3. Выдержки из дневников.
4. Заявка на сценарий короткометражного фильма.

IV семестр - на зачет с оценкой предоставляются:

1. Сценарий короткометражного фильма.
2. Синопсис сценария полнометражного фильма (экранизации или оригинального).
3. Анализ драматургии нового полнометражного фильма.

Третий год обучения

Главным заданием на третьем году обучения является написание сценария полнометражного фильма (экранизация или оригинальный сценарий).

Переход к созданию сценариев, обычных для кинопроизводства размеров, момент в становлении будущего киносценариста важный и трудный, ибо он предполагает овладение крупными формами художественного, кинематографически-образного мышления.

Далеко не у всех студентов после малых сценарных форм может родиться замысел, по своему внутреннему смысловому наполнению требующий большого сценария. Именно поэтому, как правило, оказывается необходимым для студентов пройти школу экранизаций произведений крупной литературной формы или создания сценариев полнометражных фильмов, состоящих из отдельных, но взаимосвязанных новелл.

Следует разъяснять студентам, что сценарий полнометражного фильма отличается от сценария фильма короткометражного не только и не столько количеством страниц, сколько своей внутренней структурой и принципами построения. Идея в сценариях полнометражных фильмов проходит не через 1-2, как в коротких сценариях, а через несколько превращений, и поэтому в них должны быть соответственно не 1-2, а несколько (4-5) глав-эпизодов. Эта особенность сценария полнометражного фильма требует на первых порах внимания, прежде всего к проблемам его конструкции. Поэтому чрезвычайно

важной является работа над поэпизодным планом будущего сценария. А также отработка его конструкции во втором варианте.

Основные задания

1. Сценарий (экранизация или оригинальный) полнометражного игрового фильма – I вариант.
Объем - 60-70 страниц.
2. Анализ драматургии нового полнометражного фильма-экранизации или фильма из нескольких новелл.
3. Сценарий полнометражного фильма - II вариант.
4. Синописис оригинального сценария полнометражного фильма.

Формы занятий

I. Творческий семинар

Содержание творческого семинара на III курсе:

1. Работа над конструкцией сценариев (экранизаций или оригинальных) — обсуждение их планов.
2. Обсуждение работ «Анализ драматургии нового полнометражного фильма».
3. Обсуждение частей (экспозиция, 1-2 эпизода) полнометражных сценариев.
4. Обсуждение первых вариантов сценариев.
5. Обсуждение фильмов по курсам «Мастерство кинодраматурга» и «Драматургия современного фильма».
6. Обсуждение синописисов сценариев IV курса.

II. Индивидуальные занятия

III. Самостоятельная работа студентов

Оценка выполнения заданий

V семестр - на зачет предоставляются:

1. Сценарий полнометражного фильма – 1 вариант.
2. Анализ драматургии нового полнометражного фильма.

VI семестр - на зачет с оценкой предоставляются:

1. Сценарий полнометражного фильма – 2 вариант.
2. Синописис дипломного сценария полнометражного фильма.

Четвертый год обучения

Четвертый год обучения посвящен написанию дипломного сценария полнометражного фильма и подготовке к сдаче государственного экзамена по «Теории кинодраматургии».

В дипломном сценарии студент должен показать свое полное владение профессией киносценариста, а также раскрыться как художник, имеющий свой взгляд на жизнь и свой индивидуальный творческий почерк.

Основные задания

1. Дипломный сценарий полнометражного фильма – I вариант.
2. Дипломный сценарий полнометражного фильма – II вариант.
3. Дипломный сценарий полнометражного фильма – окончательный вариант.

Формы занятий

I. Творческий семинар (VII семестр и 2 недели VIII семестра)

Содержание творческого семинара на IV курсе:

1. Обсуждение частей (экспозиция, 1-2 эпизода) дипломных сценариев.
2. Обсуждение фильмов по курсам «Мастерство киносценариста» и «Сценарий современного фильма».
3. Обсуждение первых вариантов дипломных сценариев.
4. Обсуждение работ по сценарии фильмов к государственному экзамену.

II. Индивидуальные занятия

III. Самостоятельная работа студентов

Контроль за выполнением задания

VII семестр - на экзамен предоставляется:

1. Дипломный сценарий полнометражного фильма - I вариант.

VIII семестр - на зачет предоставляется:

1. Дипломный сценарий полнометражного фильма - II вариант.

Выполнение дипломной работы

По окончании теоретического курса обучения и сдачи государственного экзамена по «Теории киносценарии» студент приступает к завершению работы над дипломом. Студент обязан регулярно ставить в известность своего руководителя о ходе работы над дипломным сценарием.

Не позднее 6 недель после окончания зимних каникул студент обязан предоставить руководителю доработанный вариант своего сценария.

Не позднее, чем за 9 недель до защиты дипломных работ студент представляет руководителю окончательный вариант сценария.

В случае необходимости дипломный сценарий обсуждается на заседании кафедры, где решается вопрос о допуске его к защите или о проведении над сценарием дополнительной работы.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Занятия по курсу дисциплины строятся по определенной системе и включают ряд обязательных заданий, что не исключает возможности обучения студента по индивидуальному плану, учитывающему его жизненный и литературный опыт, своеобразие его дарования; однако, при условии выполнения им определенного минимума заданий.

Возможно также изменение вида занятий или их очередности в масштабе всей мастерской в зависимости от ее состава и творческой индивидуальности руководителя.

В связи с этим, важно подчеркнуть: предлагаемая программа – не закон, а систематическое изложение многолетнего опыта работы по подготовке сценаристов, его квинтэссенция.

Предполагается в необходимых случаях, и своевременная специализация студентов по отдельным видам драматургического творчества - сценариев игрового, документального и телевизионного фильма. Решение по данному вопросу принимается руководителем мастерской с учетом индивидуальных способностей студента.

Программа по сценарному мастерству включает в себя следующие методические принципы:

Последовательное овладение студентами основами мастерства кинодраматурга. Восхождение от локальных задач к более сложным, требующим наибольшей художественной и профессиональной самостоятельности.

Возвращение в случае необходимости к ранее пройденным заданиям для их более углубленной разработки. Например, написание этюдов на 2-3 курсах по типу заданий 1 курса; задания по экранизации отрывков и созданию новелл на 3 курсе, разработку отдельных сцен, позволяющие студентам по-новому подойти к решению тех задач, которым были посвящены занятия на 1 и 2 курсах.

Основой овладения профессией являются занятия студентов в мастерской.

На одном курсе может быть сформирована не одна мастерская – от 5 до 15 человек каждая. В отдельных случаях возможна организация мастерских по тематическому или жанровому признакам: сценарии фильмов для детей, сценарии комедийные, приключенческие, сценарии телесериалов и т.п.

Учебный процесс представляет собой определенное единство, которое включает в себя следующие элементы:

1. Самостоятельную работу студентов над сценарными заданиями под руководством мастера. Сочинение этюдов, киноновелл, сценарных заявок и синопсисов, сценариев короткометражных и полнометражных фильмов – главное содержание занятий в мастерских. При этом всячески поощряется в студентах воображение, неожиданность драматургических решений, острота мысли и свежесть чувств.

2. Проводимые мастерами групповые и теоретические и, главным образом, практические (семинарские) занятия в аудитории. Воспитание в ходе таких занятий в начинающих сценаристах взыскательного отношения к слову и ко всем компонентам драматургии сценария и фильма.

3. Индивидуальные занятия преподавателей с каждым студентом мастерской: ознакомление со всеми вариантами его работ, критический их разбор совместно с автором, составление в необходимых случаях списка исправлений.

4. Постоянное практическое изучение студентами многообразия окружающей действительности, развитие на этой основе способности наблюдать, отбирать факты, сопоставлять и обобщать их, выявлять в них главное.

Практика студентов на протяжении всех лет занятий в университете является важнейшей частью профессионального обучения и воспитания молодого кинодраматурга. Студент без отрыва от учебных занятий может трудиться на рабочем месте предприятия или учреждения, выполнять отдельные задания на кино-, видео- и телестудиях, в газетах, журналах, в книжных издательствах, рекламных агентствах и т.д.

Необходимым элементом учебно-творческой деятельности студента является ведение в качестве отчетов о практике писательских записных книжек и дневников. В них студент заносит наиболее значительные и художественно интересные наблюдения, факты, события и свое отношение к ним, замыслы, писательские зарисовки с натуры, этюды, мысли и образы, навеянные жизненной практикой. В «выдержки из дневников» могут входить и работы, сделанные по заданиям кино- и телестудий, газет и журналов.

5. Овладение студентами теоретическими и практическими основами мастерства кинодраматургии с помощью усвоения предметов: «Теория кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», «История кино», «Сценарий неигрового фильма» и других дисциплин, непосредственно связанных с работой студента над сценариями.

6. Программа по мастерству киносценариста предусматривает, кроме того, систематическое знакомство студентов с новыми наиболее значительными сценариями и разбор их на общих занятиях, а также беседы с приглашаемыми во ВГИК мастерами кино – по творческим вопросам современной киносценаристики.

7. Глубокое изучение смежных дисциплин, в первую очередь: философии, эстетики, теории литературы, истории русской и зарубежной литературы, изобразительного искусства, знакомство с новыми произведениями литературы, музыки и т.д.

8. Координацию занятий по мастерству киносценариста с учебными съемками на режиссерском и операторском факультетах. С этой целью на сценарном факультете предусматривается создание в отдельных случаях киноэтюдов и короткометражных сценариев специально для постановки их на учебной студии студентами режиссерского и операторского факультетов.

Студент-сценарист должен не только уметь написать производственно осуществимый сценарий, но и стремиться к установлению творческого контакта с режиссером и оператором, снимающими фильм по этому сценарию. В тех случаях, когда это позволяет учебный план, студент-сценарист может быть прикреплен к съемочной группе для участия в съемках по его сценарию.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия. - М.: АРТкино, Мир искусства. 2009 г.
2. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2013 г.
3. Мариевская Н. Е. Нелинейное время фильма. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014 г.
4. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. ВГИК, 2009 г.
5. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.
6. Митта А. Кино между адом и раем / А. Митта. М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008 г.
7. Туркин В. «Драматургия кино», М., ВГИК, 2007 г.
8. Скип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М., «Триумф», 2003 г.

4.2. Дополнительная литература

1. «Мастерство кинодраматурга». Сборник. ВГИК, 1979 г.
2. Вайсфельд И. «Мастерство кинодраматурга», М., «Советский писатель», 1964 г.
3. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. ВГИК, 1984 г.
4. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. ВГИК, 1963 г.
5. Ингмар Бергман. М., «Искусство», 1969 г.
6. Левин Е. «Компоненты композиции сценария», ВГИК, 1989 г.
7. Мариевская Н. Е. «Время в кино», М.: Прогресс-Традиция, 2015 г.
8. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
9. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
10. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
11. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
12. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
13. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма», ВГИК, 2005 г.
14. Нехорошев Л. Н. «Течение фильма. О кинематографическом сюжете», М., «Искусство», 1971 г.
15. Ромм М. «Беседы о кино», М., «Искусство», 1964 г.
16. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ, 2011.

17. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
18. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.
19. Тим Гирсон «Так делается кино. Профессия: сценарист. Лучшие мастер-классы», М.: Рипол классик, 2014 г.
20. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., «Наука», 1977 г. Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино».
21. Фигуровский Н. «Кинодраматургия и зритель», ВГИК, 1989 г.
22. Фигуровский Н. «Непостижимая кинодраматургия», ВГИК, 2004 г.
23. Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современном киносценарии», ВГИК, 1981 г.
24. Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. М.: Аграф. 2006 г.
25. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
26. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
27. Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г.
28. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы кинодраматургии». Вып.6, М., «Искусство», 1974 г.
29. Юрген Вольф «Школа литературного мастерства. От концепции до публикации». М.: ООО «Альпина нон-фикшн», 2014 г.
30. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.
31. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино/ Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010 г. (Территория взгляда вып. 1). т
32. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009 г.

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>

6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>
9. <http://www.mastering film.com/>

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

Научная библиотека университета предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАСТЕРСТВО КИНОДРАМАТУРГА»

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО_4, ПКО-5, ПКО-6	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Год обучения и семестры</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
3	1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ, 1-й СЕМЕСТР: Формирование творческого почерка, стиля будущего драматурга и базы знаний о мастерстве драматурга. - лекции о мастерстве кинодраматурга с показом, разбором фильмов и фрагментов, лекции-беседы о профессии кинодраматурга. - семинары-обсуждения немых и звуковых драматургических этюдов всех студентов мастерской, окончательный итоговый анализ каждой работы мастером. - самостоятельная работа бакалавров: написание оригинальных немых и звуковых этюдов разнообразной тематики и жанров. 2-й СЕМЕСТР: Формирование творческого почерка и стиля будущего драматурга и базы знаний о мастерстве драматурга. - продолжение лекционного курса с показом и разбором фильмов (фрагментов) о мастерстве кинодраматурга; - Семинары-обсуждения киноновелл каждого студента, итоговый анализ каждой работы мастером; - самостоятельная работа бакалавров: работа над	УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО_4, ПКО-5, ПКО-6

	киноновеллой. 2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ, 3-й СЕМЕСТР: Формирование творческого почерка, стиля будущего киносценариста и расширения базы знаний о мастерстве сценариста. - Продолжение лекционного курса с показом и разбором фильмов (фрагментов) о мастерстве киносценариста. - Семинары-обсуждения экранизации киноновелл и оригинальных сценариев короткометражных фильмов. - Самостоятельная работа над экранизацией киноновелл и оригинальными сценариями. 4-й СЕМЕСТР: анализ драматургии полнометражного сценария. Продолжение лекционного курса. - Семинары-обсуждения синопсисов, поэпизодных планов сценариев полнометражных фильмов каждого студента с окончательным анализом мастера. - Самостоятельная работа над синопсисами и поэпизодными планами сценариев полнометражных фильмов.	
	3-й ГОД ОБУЧЕНИЯ, 5 СЕМЕСТР. Формирование творческого почерка, стиля будущего киносценариста и расширения базы знаний о мастерстве сценариста. - Продолжение лекционного курса: анализ сценария полнометражного фильма. - Семинары-обсуждения сцен, эпизодов сценария полнометражного игрового фильма с каждым студентом. Анализ сцен и эпизодов мастером. - Самостоятельная работа студентов над сценами и эпизодами сценария полнометражного фильма под контролем мастера. 6-ой СЕМЕСТР: - Продолжение лекционного курса; - Семинары-обсуждения 1-го, 2-го и 3 –го АКТОВ полнометражного сценария. Вынесение на всеобщее обсуждение таких конкретных вопросов, как КОНФЛИКТ, ХАРАКТЕРЫ, ЖАНР сценария. - Самостоятельная работа студентов над сценами и	УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО_4, ПКО-5, ПКО-6

	эпизодами полнометражного сценария.		
	4-ый ГОД ОБУЧЕНИЯ, 7-8 СЕМЕСТР: Формирование творческого почерка, стиля будущего киносценариста и расширения базы знаний о мастерстве драматурга. Продолжение лекционного курса о мастерстве киносценариста. - Семинары-обсуждения полнометражных сценариев каждого из студентов всей мастерской, включая и мастеров. - Самостоятельная работа студентов над дипломным сценарием. Работа над ошибками.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО_4, ПКО-5, ПКО-6	
3.	Показатели оценивания компетенций		
	1-ый ГОД: Формирование творческого почерка и базы знаний	- посещение лекционных, просмотров и семинарских занятий; - ведение конспекта лекций, дневника, где отражается и обсуждение этюдов на мастерской - участие в обсуждении драматургических этюдов, подробная оценка выступления своих товарищей по мастерской о своих этюдах; анализ критических и одобрительных замечаний Мастеров; - Работа над ошибками; оценка мастеров своих исправленных этюдов. Подведение итогов работы за год будет выражено в экзаменационной оценке.	
	2-ой ГОД Формирование устойчивых практических навыков в овладении мастерством киносценариста	Работа над киноновеллой: овладение ремаркой и диалогами. Умением строить конфликт и характеры. Задача: выработать оценочные характеристики по основным драматургическим законам по отношению к своей работе и работам своих товарищей, определить свои слабые и сильные стороны. Усилить внимание к слабым сторонам. Чаще участвовать в творческом обсуждении работ своих товарищей. Обнаружив ошибку, постараться найти пути к ее устранению. К концу года научить студентов строить характеры. Устроить конкурс на лучший характер в киноновелле. Оценочная дискуссия на эту тему. Приступая к работе над СИНОПСИСОМ полнометражного сценария студент должен ЗНАТЬ и ВЛАДЕТЬ основными законами драматургии. ЗАЧЕТ за второй год обучения должен определить, в какой степени студент владеет практическими навыками драматургии. И получив его, будущий драматург должен вступить	

	3-ий ГОД ОБУЧЕНИЯ в ТРЕТИЙ ЭТАП своего обучения. Работа над сценарием полнометражного фильма. На третьем году обучения, когда бакалавры переходят к работе над сценарием полнометражного фильма бурная оценочная жизнь мастерской постепенно стихает. На первый план выходит ИНДИВИДУАЛЬНАЯ работа с будущим драматургом. Причем, работа по большей части практическая, когда надо осторожно направлять в правильное русло, разъяснять опасности, как бурного старта, так затяжной и слабой завязки. На этом этапе должен окончательно сформироваться будущий драматург, его хватка, решительность, отвага и прочие важные качества творческого характера. ОН ДОЛЖЕН НАУЧИТЬСЯ ОЦЕНИВАТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, оценивать и те трудности, которые встретятся у него на пути. ОН ДОЛЖЕН НАУЧИТЬСЯ ПРОГНОЗИРОВАТЬ все этапы своей работы. И, скорее всего, этих качеств его характера будет ему не хватать. И здесь придется запустить процесс развития самой личности. Подготовить его надо заранее. У людей талантливых это возникает спонтанно, словно это качество было приготовлено заранее. Но это погружение в себя порой происходит медленно и тормозит другие важные процессы. СЛУЧАЕТСЯ, ЧТО СНИЖАЮТСЯ и все оценочные критерии. Проведенная работа над сценарием, как правило, отражается в ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ.
	4 ГОД ОБУЧЕНИЙ. РАБОТА НАД ДИПЛОМОМ. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП Он характеризуется тем, что оценку выпускнику выставляет Государственная аттестационная комиссия (ГАК) Выпускник бакалавриата держит экзамен как по теории, так и по практической работе – сценарии полнометражного игрового фильма, где будущий драматург должен продемонстрировать практическое знание всех законов драматургии. Естественно, что и оценка за дипломный сценарий должна отражать это знание и умение владеть ими. И работа студента-дипломника над сценарием полнометражного фильма состоит над постоянным ОЦЕНОЧНЫМ КОНТРОЛЕМ МАСТЕРА – АНАЛИЗОМ КАЖДОЙ ЗАКОНЧЕННОЙ ИМ СЦЕНОЙ, ЭПИЗОДОМ И ВАРИАНТОМ СЦЕНАРИЯ. ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВСЕ ЗАДАНИЯ НЕ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ.

	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- 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 Для занятий материалы (учебник, учебное пособие, статистические материалы, и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- Разработка творческой темы выполняется самостоятельно и представляется в письменной форме в виде киноэтюда, киноновеллы, киносценария Свои короткие сценарные формы каждый студент зачитывает на занятиях в мастерской в присутствии всех студентов. Обсуждение – вынесение оценочных суждений по работе – происходит в свободной форме формы в рамках драматургического анализа и корректируется Мастером, который вправе дополнить аналитический разбор студента. При этом каждый из студентов волен выступить с новыми дополнениями или корректировками. - Автор, прочитав своим товарищам свое драматургическое произведение, имеет право отстаивать свои творческие позиции и результаты и обосновывать свои оценки изложенного, высказывать свои аналитические рассуждения и точку зрения - Каждый из авторов и тех, кто выносит свои оценочные суждения о произведении своего товарища имеют право не соглашаться с оценками отдельных своих товарищей. Такой спор дает простор для новых творческих решений. Обычно точку в таком творческом споре ставит Мастер, приводя убедительные и весомые творческие аргументы.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- Проверка спорных творческих задач обычно решается в написании новых вариантов и их новом обсуждении в присутствии студентов мастерской. Как говорили древние: опыт критерий любой истины. - Особая роль в таких коллективных обсуждениях отводится Мастеру. И здесь важен не только его авторитет, но и серьезная подготовка к каждой такой презентации. Необходимо заранее познакомиться с

		учебной творческой работой студента мастерской, составить о ней свое мнение, выявить ее положительные стороны и недостатки и заранее продумать способы устранения последних, чтобы резюме наставника являло собой аргументированный и весомый анализ творческого произведения. Стоит помнить, что каждое такое оценочное выступление Мастера – это и учеба для студентов мастерской в том, как правильно и аргументировано строить свои аналитические выступления, подспорье и для новой практической работы. Такие постоянные учебные споры-соревнования и рожают в конце концов из начинающего творца добротного драматурга. И семестровый ЭКЗАМЕН принесет ученику хорошие оценки.

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1	Творческое задание Обсуждения Переделка, новый вариант Обсуждения Экзамен
2	УК-2	Теоретические прикидки (оценки) Обсуждения Творческое задание Переделки Обсуждения Экзамен
3	УК-3	Анализ и оценка уже сделанного в профессии Обсуждения Творческое задание Обсуждения Экзамен
4	УК-6	Анализ и оценка уже сделанного в профессии Обсуждения Творческое задание Обсуждения Экзамен
5	ОПК-2	Анализ и оценка уже сделанного в профессии

		Обсуждения Творческое задание, обсуждения Экзамен
6	ПКО-1	Анализ и оценка уже сделанного в профессии Обсуждения Творческое задание Обсуждения Экзамен
7	ПКО-2	Анализ и оценка уже, сделанного в профессии Обсуждения Творческое задание Обсуждения Экзамен
8	ПКО-3	Анализ и оценка уже сделанного в профессии Обсуждения Творческое задание Обсуждения Экзамен
9	ПКО-4	Анализ и оценки уже сделанного в профессии Обсуждения Творческое задание Обсуждения Экзамен
10	ПКО-5	Анализ и оценки уже сделанного в профессии Обсуждения Творческое задание Обсуждения Экзамен
11	ПКО-6	Анализ и оценка уже сделанного в профессии Обсуждения Творческое задание Обсуждения Экзамен

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

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

- Анализ и оценки уже сделанного в профессии (просмотр фильмов, чтение готовых сценариев, теоретических исследований по важнейшим разделам киносценария);
- Выполнение творческих заданий по курсу «Мастерство киносценария»;
- Их обсуждение;
- Зачеты, Экзамены.

Анализ и оценка уже сделанного в профессии.

Просмотр фильма проходит всей студенческой группой. Отбор фильма обязательно связан с основными законами драматургии. Либо это с построением конфликта, либо с работой над характером, либо с киножанрами и так далее. Мастер или второй педагог готовит аналитический разбор по избранной теме. Таким образом, увязывается теория и практика кинодраматургии. Теоретические законы и позиции как бы оживают на экране, становятся зримыми и понятными. К аналитическому разбору педагога подключаются и студенты, и сложный теоретический материал становится близким и доступным. Еще более понятным становится вхождение в кинодраматургию, когда студенты заранее прочитают сценарий, по которому сделан фильм. И вся профессия в этом трехмерном пространстве подходит к студенту на уровне вытянутой руки.

Обсуждение

В процессе обсуждения творческой работы (драматургический киноэтюд, киноновелла, экранизация литературной повести или рассказа, сцены, эпизоды полнометражного сценария) участвует вся студенческая группа. Один из группы читает собственное творение, остальные обсуждают его работу. Каждый из студентов высказывает собственные впечатления и аналитические выводы по поводу услышанного. Мастер деликатно направляет ход аналитической дискуссии в ту или иную сторону. Его роль весьма ответственна. У каждого выступающего своя степень ранимости и чувствительности. Важно, чтобы этот творческий дебют принес и свои положительные плоды, а самое главное, не навредил дебютанту. Важно так организовать эти творческие обсуждения, чтобы у большинства они вызвали желание высказаться, «почитать свое», услышать отзывы, которые бы помогли творческому процессу работы. И в то же время не стали бы елейными посиделками. Работа сценариста в этом смысле требует крепкой психической закалки. Режиссеры и продюсеры порой не жалеют бранных слов, а адрес автора сценария, когда им чего-то не нравится, и в стенах учебного заведения приходится думать, как закалить трепетную авторскую душу или хотя бы установить крепкую защиту.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания для каждого студента с первого курса и до последнего найти вместе с учеником его главную творческую тему, ее идейную основу, их жанровую составляющую. Так или иначе, эта тема выплывет, сыщется, однако, чем раньше начинающий драматург поймет, к чему тянется его душа, тем легче пойдет вся его работа. В этом смысле работа Мастера сродни мастерству повивальной бабки, которая заранее готовила роженицу к родам. Пример, может быть, и не очень современный, но точнее, не скажешь. А на первых курсах приходится

действовать методом проб и ошибок. Причем, сами студенты пытаются оседлать конька поноровистей, попритягательней. У них, зачастую, не получается, и это уже предупредительный звонок. В пылу азарта, дикой молодости, больших запасов энергии, они готовы кинуться на что угодно. Но одна, вторая осечка порой не прибавляет мудрости. Даже вразумления педагога не действуют. А когда опомнятся, бывает, что уже поздно искать свою дорожку. На моей памяти были и такие случаи. А вся суть «творческого задания» в том, что важно **ВЕРНО** и с **МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТЬЮ** **ОЦЕНИТЬ** его сложность и собственную готовность к **ЕГО ИСПОЛНЕНИЮ**. Бывает, что задача манит, а силенок еще нет. Да и степень погружения в материал настолько сложна, что потребует ни полгода, ни год, а намного больше. Мы знаем, что работа над некоторыми фильмами потребовала от авторов три-четыре года, а то и двадцать лет.

Экзамен

Проходит в форме защиты киноэтюда, киноновеллы, полнометражного сценария фильма объемов от 80-ти страниц по заранее выбранной тематике, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной педагогом.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценки: уже сделано в профессии

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 Обсуждении работ, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в Обсуждении, но есть небольшие недостатки при анализе творческих работ.

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

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

1.5.3. Оценивание результатов творческое задание

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

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

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

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

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

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

1.6.1 Примерный перечень тематики «Уже сделанного в профессии»

1. Анализ кинопроизведений – лауреатов и номинантов крупнейших зарубежных смотров и фестивалей
2. Анализ кинопроизведений – лауреатов и номинантов отечественных смотров и фестивалей, и произведений – лидеров проката
3. Анализ кинопроизведений известных мастеров (по персоналиям), произведений молодых драматургов и режиссеров (новые имена); актуальных новинок кинорынка; работа с текущей кинокритикой
4. Анализ кинопроизведений по жанрам и кинопроизведений артхауса; анализ опубликованных сценариев

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Актуальные новинки сегодняшнего кинорынка. Просмотр и обсуждение
2. Фильмы молодых мастеров кино. Просмотр и обсуждение
3. Новые фильмы жанрового кино: комедия, драма, мелодрама, триллер, детектив, исторические и биографические картины, экшн, мюзикл. Смещение жанров.
4. Произведения, удостоившиеся особого внимания критики. Просмотр, изучение критических материалов, обсуждение, анализ.

1.6.3 Примеры творческих заданий

1. Запись по фильму - студенты записывают на бумаге отобранный преподавателем и показанный на экране немой фрагмент из игрового фильма (желательно классического).

Объем 1-2 страницы.

2. Описание комнаты - экранное (видимое) описание комнаты. Отсутствие в комнате человека. Создание одним лишь описанием предметов, находящихся в ней, образа ее обитателя: возраст, пол, профессия, характерные наклонности.

Цель упражнения: научить студента «видеть» экранное изображение и уметь фиксировать его на бумаге; дать возможность студенту ощутить практическую разницу между литературно-прозаической и сценарной формами записи текста.

Объем 0,5-1 страница.

3. Немой этюд - небольшое, но законченное драматургическое произведение с неожиданным, но подготовленным финальным поворотом в сюжете.

В основе этюда ситуация с локальной задачей - разработать тему без диалога - только с помощью изобразительных средств. Ситуационное оправдание молчания персонажей этюда (допускается использование описания музыки, шумов, одной реплики или 1-2 надписей). В отдельных случаях (но тоже в 1-2 местах) может быть применен закадровый голос.

Объем 1,5-3 страницы.

4. Звуковой этюд помогает студенту овладеть умением раскрывать подобные (как и в немых этюдах) ситуации, но уже с помощью сочетания ремарок и реплик. Цели задания: ознакомление студента с особенностями кинодиалога - его соотнесения с изображением, а также дальнейшее овладение студентом основными законами построения киносюжета.

Объем 4-5 страниц.

5. Заявка на киноновеллу - представляет собой краткое изложение фабулы будущего сценария.

Объем 0,5-1 страница.

6. Киноновелла

При работе над сценарием киноновеллы преследуются следующие учебно-методические и творческие задачи: Умение построить сюжет, основанный на драматическом действии. Студенту прививаются навыки раскрытия характера героя в киноновелле, главным образом, посредством

участия его в конфликте, в динамике событий, в драматическом общении с другими персонажами.

Рассматриваются способы мотивировок и подготовки ситуаций или поворотов в действии.

Обращается внимание на особенности новеллистических сюжетов и композиций: существенная концентрация действия во времени и месте, основанная на необычном, экстраординарном событии. Новеллистический сюжет как испытание характера героя. Неожидаемость поворотов (перипетий) - в середине и в финале вещи - их подготовленность и мотивированность. Использование в сюжете случайных совпадений, мистификаций, тайн, катастроф и т.п.

Четкое обозначение жанровых признаков киноновеллы: драма, комедия, притча, приключение, мелодрама, детектив и т.д. Связь киноновеллы и ее структуры с литературной новеллой и одноактной пьесой, нежелательность в киноновелле таких выразительных средств, как пространственный авторский комментарий, монологи, т.е. средств, противоречащих структурным особенностям новеллы.

Объем 8-10 страниц.

7. Анализ драматургии фильма-киноновеллы

Раз в неделю в течение семестра студенты просматривают и обсуждают лучшие короткометражные произведения киноискусства и полнометражные фильмы, состоящие из цикла новелл.

Каждый из студентов пишет работу, в которой анализируется драматургия одного из фильмов-киноновелл.

Объем работы – 3 страницы.

8. Выдержки из дневников

Студент выбирает из своего дневника наиболее интересные портретные и пейзажные зарисовки, сцены и ситуации из жизни, примеры живой речи, различные подробности внешности и поведения человека в обстановке труда, быта, собственные размышления о действительности, о роли и назначении искусства.

Материалы, входящие в «выдержки из дневника», могут быть написаны в разной форме - в форме очерков, рассказов, документальных сценариев, телеочерков и т.д. Они должны свидетельствовать о том, что студент вдумчиво, творчески исследует окружающую действительность.

**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
«Культурология»**

Специальность
52.03.06 Драматургия

Квалификация выпускника
Драматург

Уровень образования
Бакалавр

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Составитель: Ростоцкая М.А., кандидат искусствоведения, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 52.03.06. Драматургия (степень выпускника – бакалавр), утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11.2017 г.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ростоцкая М. А.

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
3.1. Список учебной литературы	17
3.1.1. Основная литература.....	17
3.1.2. Дополнительная литература.....	17
3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы.....	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ , ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	23
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	23

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Главная цель «Культурологии» - это научить студентов понимать феномен культуры и различать формы и типы культур, дать представление об истории развития культуры и основных культурологических концепциях, сформировать способность представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры, способность участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в области экранной культуры и искусства, участвовать в междисциплинарных исследованиях социально-культурной сферы и социально-культурной среды, в том числе зрительской аудитории. Задачей дисциплины является помощь студентам в выработке мировоззрения, в формировании зрелого отношения к жизни и творчеству, нацеливание его на создание собственной системы ориентаций и ценностей, формирование способности проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другим культурам, способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации, воспитание терпимости и способности к пониманию «другого», «чужого».

Формирование личности всегда рассматривалось во ВГИКе как главная задача обучения. Сегодня именно личность может влиять на происходящие процессы, определяя направления, по которым развивается общество. Важнейшей задачей в настоящее время, когда столько факторов способствует унификации, универсальности, одинаковости, является формирование индивидуальности. Отечественное кино всегда отличалось именно глубоким интересом к личностному миру человека. В коммерческом кино он абсолютно отсутствует. Американизация отечественного кино – это не только отказ от собственных культурных традиций, оказавших огромное

влияние на мировое кино, но и путь к массовизации и стандартизации общественного сознания, процессу, у которого нет будущего. Так что обучение только моделям, по которым конструируются современные коммерческие фильмы, без развития духовного опыта и культурного кругозора будущего кинематографиста очень опасно.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Культурология» входит в обязательную часть образовательной программы. Объем дисциплины – 3 зач.ед., что составляет 108 академических часов или 81 астрономический час. Дисциплина преподается на 1 курсе в первом семестре. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

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

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знает особенности национальных культур; УК-5.2. Умеет ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; УК-5.3. Умеет устанавливать контакты с людьми в процессе межкультурного взаимодействия; УК-5.4. Умеет учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; УК-5.5. Умеет применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; УК-5.6. Владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед.									
Вид учебной работы	Количество часов 108 ак. час. (81 астр.ч.)								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	30		30						
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	78		78						
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	Зачет								
Всего часов	108		108						

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	
Раздел 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ					
1. Антропология культуры. Культура и жизнь.		2			6
2. История культуры. Культура и цивилизация		1			6

3. Философия культуры		1			4
Раздел 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.					
1. Архаический период. Истоки культурной традиции.		2			4
2. Эволюция человеческого рода и культуригенез.		2			4
3. Миф и космос.		2			4
Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ					
1. Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии		2			4
2. Культура Древнего мира		2			4
3. Эпоха великих цивилизаций древности		2			4
4. Классические культуры Древнего мира. Формирование культурной традиции		2			8
Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА					
1. Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Европейская культура классического периода.		2			4
2. Культура европейского Средневековья		2			4
3. Культура Возрождения.		2			4
4. Культура Нового времени.		2			4
Раздел 5. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА					
1. XIX век как социокультурная эпоха. Формирование современной культуры.		2			6
2. Культура XX-XXI в. и современная цивилизация.		2			8
		30			78

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Культурология» является то, что компетенции, связанные со способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И		

ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ		
УК-5	Тема 1. Антропология культуры. Культура и жизнь.	Культурная деятельность как способ жизненной организации и фундаментальная основа системы общечеловеческих ценностей. Культурное значение древнейших технологий, созданных первыми поколениями людей-архантропов (<i>homo habilis</i> и <i>homo neandertalis</i>). Тело человека как объект культуры. Культурогенез в период становления человеческого рода. Фильмы
УК-5	Тема 2. История культуры.	Культура как деятельность и процесс индивидуального самосознания человека. Основные формы культурной деятельности (технология, наука и философия, искусство). Письменность – исторически первая форма индивидуального самосознания человека. Эпическая литература – как первое предметное закрепление связи человека с его собственной историей. Память и язык в системе культуры. Цивилизация и культура. Историческая типология культуры (архаическая, традиционная; традиционно-рефлекторная; личностная). Синонимы культуры. Традиция и рефлексия как формы культурной памяти. Свобода и культура. Язык как символическая система и единый принцип, объединяющий всё многообразие культурных форм. Взаимообусловленность цивилизационных и культурных процессов в истории человечества. Культура как система (материальная и духовная культура, институты культуры). Фильмы
УК-5	Тема 3. Философия культуры.	Имя «культура». Многообразие определений культуры как результат их органической связи с различными исторически изменяющимися представлениями о природе, жизни и человеке. Происхождение термина культура. Понятие культуры – формирование философии культуры. Разграничение наук о природе и наук о культуре (Г. Риккерт, Э. Кассирер, Г. Зиммель). Проблема кризиса европейской культуры в философии конца XIX – начала XX веков (Ф. Ницше, О. Шпенглер, З. Фрейд, Н. Бердяев).

		Проблема антропоцентризма и антропокосмизма в философии культуры XX века (П. Тейяр де Шарден, В. Вернадский, П. Флоренский).
КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.		
УК-5	Тема 4. Архаический период. Истоки культурной традиции.	Жизнь древнейших людей. Преодоление животных форм жизни, формирование древнейших технологий (обработка камня, добывание и использование огня, охота). Роль труда и памяти в формировании родового коллектива и человеческих форм мышления. Возникновение сознания. Сознание и язык. Специфика сознания архаического человека.
УК-5	Тема 5. Эволюция человеческого рода и культурогенез.	Родовой человек. Основные этапы развития родового организма и родового сознания (предметный, духовный, идеальный). Неолитическая "культурная революция", возникновение древнейших городов – центров раннеземледельческих цивилизаций. Фильмы
УК-5	Тема 6. Миф и космос.	Роль мифа в формировании культурного сознания и самосознания человека древнего мира. Мифологическое пространство и время. Эволюция древней мифологии (от тотемного мифа к космологическому). Миф творения и его роль в формировании древнейших космологических представлений. Образы культуры в "зеркале" мифа, первопредки и "культурные герои". Процесс оформления культурной традиции и его отражение в мифологии. Роль эстетического фактора в формировании мифологических образов. Мифология и философия. Мифология и религия. Общечеловеческое значение мифологической культурной традиции. Эволюция древнего мифа (от мифа к Логосу, от него к Диалектике).
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ		
УК-5	Тема 7. Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии	"Старый" и "новый" Древний мир. Возникновение цивилизации. Земледелие как технологическая основа древнейших цивилизаций. Город-государство (полис) – типичная форма ранних цивилизаций. Древний город и его структура. Отделение ремесла от земледелия. Монументальные сооружения (Храмовые комплексы, Дворцы, укрепления, системы водопровода и канализации). Возникновение новых (знаковых) форм письменности и знания (математики, астрономии, медицины). Значение городской

		жизни для возникновения духовных форм общения и устных и ранних письменных форм творчества. Города, монументальные сооружения, письменность как основные элементы древнейших цивилизационных и культурных центров. Формирование классических форм культуры: "умения", "знания", "воспитания" (образования), - и нового, "классического", человека.
УК-5	Тема 8. Культура Древнего мира	Региональный характер культур в эпоху Древнего мира. Общность и своеобразие культур Древнего Востока и Античности. Образ "классического человека" в этих культурных системах. Слово и Число как основные смыслообразующие элементы восточной и западной парадигм культуры. Проблема символа в культурах Древнего Востока и Запада. Мифологическая рефлексия. Роль эстетического фактора в формировании образов культуры ("Культура видения").
УК-5	Тема 9. Эпоха великих цивилизаций древности	Культура земледелия, появление связанных с ней культов и религиозных обрядов, а также космологических мифов, рассказывающих о деяниях «культурных героев». От мифа к логосу. Формирование представлений о мире как о макрокосмосе и о человеке как микрокосмосе. Доминирующая роль эстетического фактора в процессе рефлексии космологического мифа. Возникновение древнейших институтов культуры: философии и риторики – трансформация образов космологического мифа в космологическую идею. Формирование классических образцов («парадигм») культур Востока и Запада. Своеобразие систем воспитания «совершенного» человек, созданных в классических культурах Индии, Китая и Греции. Роль философии и риторики в формировании «добродетельного» (лучшего) человека. Фильмы
УК-5	Тема 10. Классические культуры Древнего мира. Формирование культурной традиции	Понятие культурного образца («парадигмы»). Связь культурных образцов с архетипическими структурами древнего мифа творения и их принципиальное различие. Своеобразия культурных «парадигм» Востока и Запада и их культурно-историческое значение как основы формирования и развития культурной традиции.

		Классическая культура Древней Индии. Тексты и ритуал Вед как основа классической культуры Древней Индии. Космогония Вед, ее связь с древнейшим обрядом жертвоприношения (Ашвамедха, Яджна). Речь и слово – основные смыслообразующие элементы ведической культурной традиции (Ригведа). Проблемы целостности мироздания и человеческой жизни в философии Упанишад. Учение о единстве Брахмана-Атмана. Роль йогического обряда в воспитании совершенного человека. Учение о гунах материальной природы и четырех ступенях добродетельной жизни (ашрам). Тексты вед о видах добродетели. "Предвечные философии" - САНКХЬЯ и ЙОГА – и их место в системе ведической культуры. Ведическая парадигма культуры, ее место в истории культуры. Образ "классического человека" в эпической поэме "Махабхарата" (по тексту "Бхагавадгиты"). Классическая культура Древнего Китая. Роль "священных книг" («Ши цзин» - «Книга песен», «И цзин» - «Книга перемен», «Шу цзин» - «Книга исторических преданий», «Ли цзи» - «Книга установлений») в формировании культурной традиции классического Китая. Символика и ритуал – основные смыслообразующие элементы Древнего Китая. Символическая "картина мира" в «И цзин» ("Книге перемен"), космогония и натурфилософия. Формирование китайской парадигмы культуры. Истоки термина "культурность" в текстах Древнего Китая, его связь с практикой древних земледельческих культов. Проблема единства мира и человека в философском трактате «Дао де цзин» ("Книга пути и благодати"). Учение о дао – пути. Учение о добродетели. Значение ритуала, обучения и середины в воспитании "благородного мужа" в «Лунь юе» («Поучениях») Конфуция. Духовная культура (вень) и человеколюбие (жень) – отличительные черты классического («идеального») человека в древнекитайской культуре. Органическая связь эстетических основ древнекитайского искусства (прежде всего живописи) с философской традицией и религиозно-этическими концепциями даосизма, конфуцианства и буддизма.

		Античная культура (Древняя Греция и Древний Рим). Истоки античной культуры и ее своеобразие по сравнению с классическими культурами Востока. Роль эпической поэзии (Гомер, Гесиод, Орфей, Пиндар) в формировании античной культурной традиции. Фундаментальная роль эстетического фактора в развитии античной культуры и философии (идея тождества субъекта и объекта как основа эстетики). Гармония и число как смыслообразующие элементы античной культуры и основа всех ее форм (умения - искусства, знания – философии, воспитания – пайдейи). Античный космос (принцип строения и основные элементы). Основные этапы развития античной философии и формирование идеальной модели космоса, общая характеристика представлений о мире и человеке в философии ранних греческих мыслителей, Пифагора, Демокрита, Платона. Природа и космос в учении Аристотеля и неоплатоников. Роль Олимпийский игр и искусства в формировании античного идеала (калокагатия). Человек как микрокосмос, культура как "вторая природа" (Демокрит). Учение о человеке как "мере всех вещей" (Протагор). Философия и риторика. Счастье как высшая цель человеческой жизни, этика Сократа (учение о благах и высшем благе, учение о добродетелях, учение об обязанностях). Проблемы культуры в диалогах Платона: 1. Происхождение культуры и структура добродетели ("Протагор"). 2. О культуре воспитания и образования-пайдейе ("Государство", "Законы"). 3. Об имени "человек" ("Кратил"). 4. О мудрости-философии и искусстве-умении ("Протагор", "Послезаконие"). Проблемы культуры в трактатах Аристотеля. Знание и культура. Учение о видах добродетели. Система воспитания и образования "лучшего гражданина". Учение о человеке как источнике добродетели и о "середине" как "высшей добродетели". Гуманистическая культура эпохи эллинизма (культура <i>humanitas</i>). Проблемы культуры в произведениях римских мыслителей: стоиков, Цицерона, Л.Кара, М.Аврелия и др. Определение личности "последним римлянином" Боэцием и его значение в истории европейской культуры.

		Фильмы

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА		
УК-5	Тема 11. Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Европейская культура классического периода.	Европейский мир и культурная традиция Античности. Христианство и европейская культура V-XVIII веков. Процесс формирования национальных культур и культурное самосознание индивида и личности. Основные этапы развития европейской цивилизации и культурные эпохи. Слово, Символ, Знак – основные смыслообразующие факторы европейской культурной классики. Основные формы культурного самосознания индивида.
УК-5	Тема 12. Культура европейского Средневековья.	Истоки, основные этапы развития и институты Средневековой культуры. «Языческое Средневековье», его значение в становлении европейской культуры. Определение человека как «индивидуальной субстанции разумной природы» (Боэций). Патристика. Начало формирования христианской культуры. Раннее Средневековье. Первый опыт синтеза античного наследия и христианской религиозной доктрины (Августин). Книжный характер средневековой культуры: «тривиум» и «квадриум» как ее основа, школа и храм как ее главные институты. Средневековая культура и античное наследие. Ренессансы периода раннего Средневековья. Создание религиозно-символической картины мира. Средневековый храм как религиозный центр и школа христианского мировидения и нравственности. Храмовое действо как «синтез искусств». Роль монастырей в распространении «книжной учености» в эпоху раннего Средневековья. Зрелое Средневековье: города как центры ремесла, торговли и духовной жизни. Возникновение высшей школы – университетов, их структура и статус в сословной иерархии Средневековья. Философия и богословие, их место и характер взаимодействия в системе христианской культуры Средневековья. Христианская культура как «культура обязанностей» христианина, ее связь с античной культурой эпохи эллинизма и Рима. Учение об "абсолютной личности", первородном грехе, отпадении человека от мировой гармонии и покаянии как главной обязанности христианина, основные элементы христианской культуры. Неразрывная связь личностного характера

		средневековой культуры с христианской идеей

		возмездия и Страшного суда. Нравственная проповедь христианства и ее роль в культурном самосознании европейского человечества. Схоластика, завершение создание религиозно-символической «картины» мира. Символизм и иерархия как универсальная формула средневековой культуры. Кризис религиозно-символических форм культуры в эпоху позднего Средневековья.
УК-5	Тема 13. Культура Возрождения.	Гуманистический характер культуры Возрождения как культуры не только нравственных обязанностей индивида, но и его призвания. Итальянское Возрождение – новый характер отношения к античной традиции, возрождение традиций римской «культуры humanitas». Новое представление о человеке как «божественном мастере», создание учения о «Космосе культуры». Истолкование «человеколюбия» как образца, явившегося основой при сотворении Богом человека. Уравнение в правах философии, науки, поэзии и высокого искусства с богословием. Концепция человека как «божественного мастера». Реформа языка и начало формирования национальных культур. Ренессансные Академии – основной институт культуры Возрождения и центры формирования и утверждения "образцовой индивидуальности". Переосмысление канонических текстов христианства. Начало формирования науки и искусства как самостоятельных (от средневековой схоластики и церковной иерархии) институтов культуры. Реформа языка и начало формирования национальных культур. Роль культуры Ренессанса в культурном самосознании европейского человечества. "Культура призвания". Причины кризиса гуманистической культуры Ренессанса.
УК-5	Тема 14. Культура Нового времени.	Первая научная революция конца XVI – начала XVII веков (Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей, Гарвей, Ньютон). Наука и Религия. Начало формирования научной и художественной картины мира. Завершение процесса культурного самосознания европейского человечества. Существенные черты Нового времени как социо-культурной эпохи, охватывающей период XVII-XVIII веков. 1. Развитие науки и техники. (Создание научной картины мира и машинной цивилизации. Первая

		промышленная революция). 2. Введение искусства в горизонт эстетики. (Классификация «изящных искусств». Создание общей теории искусства). 3. Разведение понятий «культура» и «цивилизация». Культура как высший критерий всех форм человеческой деятельности. 4. Преодоление традиционных (культовых и обрядовых) форм религии. Религиозная вера как внутреннее переживание субъекта). Культура XVII века. Рационализм культуры "века Разума". Первая научная (1543-1687) и промышленная (1575-1620) революции, связанные с формированием методологии естественно-научного и социально-исторического знания (Ф. Бэкон, Т.Гоббс) и открытиями в различных областях науки: математики (Г.Галилей, Р.Декарт), астрономии (И.Кеплер), механики и оптики (И. Ньютон). Новый взгляд на природу и отношение между ней и человеком. Учение о человеке как субъекте познания, «задающем всему меру и приписывающем всему норму». Культура разума как способность правильно мыслить и высшая форма индивидуальной культуры, «я мыслю, значит, я существую» (Р. Декарт). Идея организации государства, основанного на принципах «общественного договора», как необходимое условие культуры (Дж. Локк). Определение «догосударственного» состояния общества и человека как «антикультурного» состояния. Жизнь индивида – корень как общественной, так и культурной жизни (Т. Гоббс). Культура как естественное право человека (Дж. Локк). Культура XVIII века. Роль века Просвещения в истории европейской культуры. Завершение эпохи культуры Разума. Начало кардинальной идейной переориентации культурного процесса в результате замены в нем космологической идеи идеей антропологической. Формирование нового представления о человеке как о субъекте культуры. Теория «исторического круговорота» (Д. Вико) – первый опыт европейской истории философии культуры. Представление об архаическом периоде культуры как источнике всех последующих ее форм и как «нагромождении фантазии и своекорыстной памяти, от которой надо освободиться во имя отыскания "первой человеческой мысли... где присутствует знание

		естественных начал происхождения – вся наука» (Д. Вико. «Основание новой науки об общей природе наций» /1744/). Проблемы культуры в произведениях Ж.-Ж.Руссо. Новая концепция человека не как объекта, а как субъекта культуры («Рассуждение на тему о том, способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов», 1749, «Исповедь», 1770, «Эмиль, или О воспитании», 1762). Учение Руссо о языке как продукте разума и важнейшем инструменте культуры, способном вывести человека из «индивидуального одиночества». Систематика природы. Человек как часть «системы природы» (Д. Дидро, П. Гольбах). Завершение создания «научной картины» мира. Антропология И. Канта и ее культурное значение. Понятие культуры как «способности человека ставить перед собой любые цели в их свободе». Системообразующая роль проблем культуры в философской концепции И.Канта - историческая систематика культурных форм (культура умения, культура знания, культура воспитания, культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности). Культура как конечная цель природы и необходимое условие формирования просвещенного, свободомыслящего человека. Антропология культуры. Формирование европейской философии культуры. Проблемы культуры в работах И. Гердера, И. Гете, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. Широкое распространение в европейской философии культуры ее нового определения («Bildung»): культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности и «возвышения человека до человеческого в рамках человечества» (В. фон Гумбольдт). В этом смысле употребляли термин «культура» Г. Гегель, И. Гете, Ф. Шеллинг. Новое представление о взаимоотношении культуры и природы как «едином органическом целом» (Гердер, Гете, Шеллинг, представители русского романтизма), которое нашло достаточно яркое отражение в философских работах И. Киреевского и поэзии А. Фета.
КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА		
УК-5	Тема 15.	Кризис традиционных ценностей и форм

	XIX век как социокультурная эпоха. Формирование современной культуры.	европейской культурной классики. Завершение первой промышленной революции в первой четверти XIX века. Научно-технический прогресс. Человек и машина в контексте культуры. Завершение процесса формирования национальных культур в Европе. Становление мировой культуры. Мировой рынок и мировая литература, их роль в интеграции культур. Проблемы культуры в немецкой философии XIX века. Г. Гегель и Ф. Шеллинг о путях развития европейской культуры в постклассический период. Романтизм и его роль в становлении современной культуры. Мифология и религия как предмет научного и эстетического анализа. Идея интеграции культур Запада и Востока. Поиск "универсального языка" культура, теория романа. Критика традиционных форм и институтов христианской культуры. Проблемы культуры в "философии жизни" (Ф. Ницше, В. Дильтей, О. Шпенглер). "Вторжение" техники в сферу духовной деятельности. Формирование так называемых "технических искусств". Влияние фотографии и кино на формирование ментальности и культурное самосознание современного человека. Техника как феномен культуры. История культуры как предмет философского и научного исследования. Развитие философии культуры и культурной антропологии. Окончательное утверждение идеи развития и принципа историзма в исследовании феномена культуры. Фильмы
УК-5	Тема 16. Культура XX-XXI веков и современная цивилизация.	Завершение формирования индустриальной цивилизации в Европе и Америке. Постиндустриальное и информационное общество. Прогресс науки и техники и его перерастание в научно-техническую революцию. Углубление кризиса традиционных культурных форм и институтов (этики и системы образования). Разрушение культуры как "органического целого": массовая и элитарная культура. Развитие средств массовой информации и их влияние на культурный процесс. "Мозаичный" характер современной культуры. Модернизм и постмодернизм как феномены современной культуры. Культура и личность. Культура и "жизненная среда". Производство и культура. Культура в системе

		мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства. Знание и творчество в контексте современной культуры. Отдых и спорт как важные институты современной культуры. Фотографическая культура. Кино как феномен современной культуры. Телевидение и процесс интеграции культур. Западная философия культуры XX века (О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Э. Кассирер, Х. Ортега-и-Гассет, А. Швейцер, В.Т. Адорно, Г. М. Маклюэн). Культурная идентичность современной России. Фильмы

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Аспекты культуры: классика и современность. М., ВГИК, 2001.
2. Пондопуло Г. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада. М., 2014.
3. Пондопуло Г., Росточкая М. Введение в науку о культуре. М., 2017.
4. Багновская Н.М. Культурология М., 2021 (в электронной библиотеке Лань)

3.1.2. Дополнительная литература

1. История и философия культуры. Учебное пособие. М. , ВГИК, 1996.
2. Антология исследований культуры. Т. I. Интерпретации культуры. СПб., 1997.
3. Августин. Исповедь. Кн. 1-4, 10, 13, 19. М., 1991.
4. Аверинцев С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981, с. 3-11.
5. Барт Р. Мифологии. М., 2000.
6. Беньямин В. Производство искусства в век его технической воспроизводимости// Киноведческие записки. Вып. 2. М., 1988.

7. Бицилли П. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
8. Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996.
9. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
10. Бонгард-Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993.
11. Бруно Д. О героическом энтузиазме. М., 1953.
12. Вернадский В. Научная мысль как планетарное явление. М., 1991, с. 148-158, 191-242.
13. Вико Д. Основание новой науки об общей природе наций (1725). Москва-Киев, 1994. (Кн. 1, 4 – Три типа времен).
14. Гадамер Г.-Г. Человек и язык // От Я к другому. Сб. переводов. Минск, 1997.
15. Гадамер Г.-Г. Прометей и трагедия культуры// Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
16. Гайденок П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997.
17. Гвардини Р. Конец Нового времени. Вопросы философии. 1990, № 4.
18. Гегель Г. О традиционных классических и современных формах культуры// Лекции по эстетике. М., 1969. Т. 2, с. 13-22, 34-87, 305-319.
19. Гердер И. Идея к философии истории человечества. Введение. Часть первая, книги I, V. Часть вторая, книга IX. М., 1977.
20. Гете И. Природа// Антология мировой философии. Т. 3, с. 65-67.
21. Гоббс Т. Левиафан. 4. 1. О человеке. Человеческая природа. Основы философии. 4.1 // Антология мировой философии. Т. 2, с. 309-348.
22. Голосовкер Я. Логика мифа. М., 1987.
23. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1995.
24. Гуревич П. Философия культуры. Пособие для студентов гуманитарных вузов. М., 1994.
25. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1972.

26. Декарт Р. Правила для руководства ума. Рассуждения о методе// Декарт Р. Сочинения в 2-х тт. Т. I. М., 1989, с. 256-273.
27. Зиммель Г. Избранное. В 2-х тт. М., 1996. Т. 1. Философия культуры. С. 445-516. Т. 2. Женская культура. Moda. С. 234-291.
28. Иванов Вяч. Культурная антропология и история культуры// Одиссей. М., 1989, с. 10-16.
29. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
30. Йегер В. Пайдейя. Т. 2 М., 1997.
31. Йегер В. Пайдейя Т. 1. М., 2001.
32. Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое просвещение// Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6, с. 27-35.
33. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. Часть вторая. Человек и культура. VI. Определение человека в терминах культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998, с. 514-722.
34. Кириллова Н. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2005.
35. Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. М., 1993.
36. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
37. Культурология XX век. Антология. М., 1995.
38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2007.
39. Леонардо да Винчи. Трактат о свете, зрении и глазе. Фрагменты// Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2, с. 87 -88. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. Репринт издания 1935 г. М., 1995, с. 178-193, 204-215. Трактат о живописи. Ч. 1. Фрагменты // Эстетика Ренессанса. В 2-х тт. М., 1981.
40. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.

41. Лоренц К. Обратная сторона зеркала. Гл. 9. Культура как живая система. М., 1998.
42. Лосев А. Миф// Лосев А. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. С. 347-376. М., 1994.
43. Лосев А. Двенадцать тезисов об античной культуре// Лосев А. Дерзание духа. М., 1988.
44. Лукьянов А. Истоки дао. Древнекитайский миф. М., 1992, с.3-67.
45. Лукьянов А. Дао "Книги перемен". М., 1993, с.3-23.
46. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека. М., 2003.
47. Малявин В. Китайская цивилизация. М., 2000.
48. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М., 1987.
49. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской культуры. Сборник текстов. М., 1986.
50. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции, год 2000. М., 1992. С. 9-16, 70-134, 135-173, 204-209, 311-333, 342-354.
51. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. I, М., 1990. Разделы 3-5, 18-19, 20-21, 23-24.
52. Новая технологическая волна на Западе. Сб. текстов. М., 1986, 1987.
53. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени// Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. Дегуманизация искусства. Восстание масс. В поисках Гете// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия, культура. М., 1991.
54. Павлов А. Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа. М., 2014.
55. Перро Ш. Параллель между древними и новыми// Спор о древних и новых. Под ред. В. Бахмутского. М., 1985.
56. Пигулевский В. Дизайн и культура. Харьков, 2014.

57. Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. Главы 7, 8. М., 2012.
58. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
59. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993.
60. Руссо Ж. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждение о происхождении и основах нравственности между людьми. Об общественном договоре и принципах политического права// Антология мировой философии. Т. 2, с. 558-574.
61. Самосознания европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
62. Тайлор Э. Первобытная культура. Введение. М., 1989.
63. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2002.
64. Тоффлер Э. Третья волна. М., 2001.
65. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993, с. 42 , 72, 85, 196, 238-239, 252, 334-335, 349-361.
66. Хейзинга И. Осень Средневековья. М., 1988, с. 5 – 17, 221-235, 356-369.
67. Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир: эссе. М., 2010.
68. Флоренский П.А. Соч. в 4-х тт. Т. 3/1. М., 1999, с. 373-449.
69. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993, с. 55-59, 167-173, 184-196, 218-237, 254-260.
70. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 1990.
71. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой// Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. Тотем и табу// Фрейд З. Труды разных лет. В 2-х т. Т. I. М., 1991. Будущее одной иллюзии// Сумерки богов. М., 1989.
72. Фромм Э. Забытый язык // Фромм Э. Душа человека. М., 1992.

73. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, с. 36-40, 61-63, 71-76, 81-93, 145-147, 91-296, 329-330, 402-405, 439-441, 448-487.
74. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса. М., 1993.
75. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М., 1994.
76. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Н. Буржуазный век. М., 1994.
77. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.
78. Ширки К. Включи мозги. Свободное время в эпоху Интернета. М., 2012.
79. Шпенглер О. Закат Европы. Кн. 1. Введение. М., 1993, с. 128-188.
80. Шуцкий Ю. Китайская классическая "Книга перемен". СПб., 1992.
81. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004.
82. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
83. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. Гл. 2-3. Как создавался мир. М., 1965.
84. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 54-65, 93-120.
85. Ясперс К. Истоки истории и ее цель// Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс»

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология. М., 2018.
 2. Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии. М., 2014.
 3. Солонин Ю.Н. Культурология. М., 2018.
 4. Багновская Н.М. Культурология М., 2021
1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
<http://culturolog.ru/>

<http://www.countries.ru/library.htm>

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

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ , 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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**
« _____ » _____ 2024г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АВТОРСКОЕ ПРАВО»**

Специальность

52.03.06 «Драматургия»

Квалификация выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

Москва

2024

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 52.03.06 «Драматургия», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2024г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационно-методический раздел.
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
2. Структура и содержание дисциплины (модуля).
 - 2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины.
 - 2.2. Содержание разделов дисциплины.
 - 2.2.1. Тематический план курса.
 - 2.2.2. Содержание дисциплины.
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.
3. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины.
4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
5. Материально – техническое обеспечение дисциплины.
6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля).
7. Фонд оценочных средств

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Авторское право» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области хозяйственного и трудового права, осмыслить, прежде всего, теоретические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа в области правоприменения, научиться обеспечивать правовую охрану художественных проектов в области кинематографии и телевидения.

Цель курса:

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

Задачи курса:

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

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

осуществлять экспертную правовую оценку кино - и телепроекта;

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

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

формировать у студентов профессиональное правосознание;

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

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

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Программа курса «Авторское право» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **52.03.06 «Драматургия»** относится к вариативной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.

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

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

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	4 зач. ед. 144 часа		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:			
Лекции	64	34	30
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			

Работа с информационными источниками	44	38	6
Практический блок:			
Курсовая работа			
Форма итогового контроля	Э 36		Э 36
Всего часов	144	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план дисциплины

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемко	В том числе	Виды учебных занятий		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1 Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	10	6	6	0	4
2	Тема 2 Субъекты авторского права.	12	8	8		4
3	Тема 3 Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения	14	8	8	0	6
4	Тема 4 Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	14	8	8	0	6
5	Тема 5 Свободное использование произведений.	14	8	8	0	6
6	Тема 6 Авторские договоры.	14	8	8	0	6
7	Тема 7 .Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.	14	8	8	0	6
8	Тема 8 Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.	16	10	10	0	6
	Итого за 5 и 6 семестры:	108	64	64	0	44
	Экзамен			36		

	Всего за 5 и 6 семестры:	144
	Общая трудоемкость:	4 з. е.

2.2.2. Содержание дисциплины

Содержание работы с преподавателем:

Тема 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав.

Источники авторского права и смежных с авторским прав. (УК-2)

Понятие авторского права в системе права и законодательства. Предмет и метод авторского правового регулирования. История возникновения авторского права. Источники авторского права. Кодификация норм авторского права.

Тема 2: Субъекты авторского права. (УК-2)

Понятие «автор произведения». Соавторство. Наследники автора. Юридические лица и публично-правовые образования в авторском праве.

Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения. (УК-2)

Понятие произведения. Критерии охраноспособности. Охраняемые элементы произведения. Неохраняемые произведения. Сроки правовой охраны произведений. Особенности правовой охраны отдельных объектов авторского права.

Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права. (УК-2)

Понятие интеллектуальных прав. Личные неимущественные права, их виды. Особенности защиты личных неимущественных прав. Виды и особенности исключительных прав. Иные права автора.

Тема 5: Свободное использование произведений. (УК-2)

Понятие и особенности свободного использования произведений. Виды свободного использования произведений.

Тема 6: Авторские договоры. (УК-2)

Понятие и особенности авторских договоров. Виды авторских договоров, порядок их заключения, изменения и прекращения. Договор отчуждения исключительного права. Лицензионные договоры. Договор авторского заказа.

Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе. (УК-2)

Понятие управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе. Особенности организаций, осуществляющих управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе, их функции и задачи.

Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. (УК-2)

Виды и понятие нарушений авторского права и смежных прав. Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав, особенности применения компенсации. Административно-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. Уголовно-

правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.
Нарушения авторского права в телекоммуникационных сетях.

Практический блок

Вопросы, обсуждаемые на занятиях по тематическим разделам

Тема 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав.

Источники авторского права и смежных с авторским прав. (УК-2)

Цель: уяснить понятия предмет и методология авторского права.

Задача: 1. Что понимается под предметом авторского права.

2. Что понимается под методологией авторского права.

3. Что является источниками авторского права.

Вопросы к обсуждению:

- охарактеризовать указанные понятия;
- подготовить и проанализировать практические примеры использования различных норм авторского права применительно к продюсерской деятельности;

- Назвать источники авторского права.

Тема 2: Субъекты авторского права. (УК-2)

Цель: уяснить понятие субъекты авторского права.

Задача: 1. Какие субъекты авторского права существуют.

2. Особенности правового статуса автора.

Вопросы к обсуждению:

- краткая характеристика субъектов авторского права.
- участие юридических лиц и публично-правовых образований в авторском праве.
- особенности участия наследников в авторско-правовых отношениях.

Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения (УК-2)

Цель: определить объект авторского права.

Задача: 1. В чем заключается специфика объектов авторского права.

2. Какие критерии охраноспособности произведений существуют.

Вопросы к обсуждению:

- понятие и виды объектов авторского права;
- критерии охраноспособности;
- не охраняемые произведения.

Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права. (УК-2)

Цель: изучить понятие и виды интеллектуальных прав.

Задача: 1. Личные неимущественные права авторов, их особенности.

2. Исключительные и иные имущественные права, их виды и особенности правовой охраны.

Вопросы к обсуждению:

- виды личных неимущественных прав.
- примеры возможных нарушений исключительных прав автора.

Тема 5: Свободное использование произведений. (УК-2)

Цель: изучить основы и особенности свободного использования произведений.

Задача: 1. Виды свободного использования произведений.

2. Цели свободного использования произведений.

Вопросы к обсуждению:

- краткая характеристика свободного использования произведений.;
- примеры свободного использования произведений.

Тема 6: Авторские договоры. (УК-2)

Цель: уяснить понятие авторского договора.

Задача: 1. Что понимается под предметом авторского договора.

2. Какие виды авторских договоров существуют.

3. Каково содержание авторских договоров.

Вопросы к обсуждению:

- охарактеризовать указанные понятия;
- подготовить и проанализировать проект какого-либо авторского договора.

Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе (УК-2)

Цель: изучить понятие управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

Задача: 1. Что такое управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

2. Особенности управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе в РФ.

Вопросы к обсуждению:

- характеристика управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.
- цели деятельности организаций, осуществляющих управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. (УК-2)

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.	4				Лекция-беседа.
Субъекты авторского права.	4				Тестирование и решение задач.
Понятие произведения. Охраняемые и	4				Лекция-дискуссия. Развернутая беседа с

неохраняемые произведения					обсуждением сообщений студентов и разбором конкретных ситуаций.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	4				Письменный опрос-сочинение. Практикум: Сравнительный анализ правовых преимуществ и недостатков предприятий различных форм собственности с использованием нормативных материалов
Свободное использование произведений.	4				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Авторские договоры.	4				Лекция-беседа.
Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе	4				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.	4				Практикум на тему: «Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных договоров» Решение задач, ситуационный анализ.
Итого	32				

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 авторы визуального ряда фильма. Под редакцией В. И. Сидоренко М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018.
3. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И. Сидоренко, Е.А. Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
4. Сколько стоит фильм. Практическое пособие по расчету стоимости производства и решению правовых вопросов/ В.И. Сидоренко, Е.А. Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2022.

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. Близнец И.А. и др. Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах". - М.: Издательский дом "Интеллектуальная собственность", 2012.
3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2011
4. Зенин И.И. Право интеллектуальной собственности, - М.: Юрайт, 2013
5. Липчик Д. Авторское право и смежные права. – М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2012
6. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для вузов/ под ред. П.К Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
7. Профессия продюсер кино и телевидения: учебник для вузов / под ред. В.И. Сидоренко, П.К Огурчикова,. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013

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.

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 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 попадает именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Авторское право

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-2	
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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к лекционным занятиям - подготовка к выполнению доклада - участие в дискуссиях	УК-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка выполнения доклада - проверка навыков исследовательской работы по учебно-методическому обеспечению	УК-2

	- оценка активности и эффективности участия в дискуссиях - сдача экзамена	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие выполненного доклада
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического 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.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебно-методического обеспечение) в наличии - доклад выполнен своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно выполнять доклады по заданным темам
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- Доклад - 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-2	Доклад Экзамен

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

Экзамен

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине преподаватель назначает докладчика, который готовит подробный, обстоятельный разбор тематики по параметрам, заданным педагогом. Остальные участники оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать адаптационные технологии, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Экзамен

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

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 недостаточное 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 экзамену формируются билеты экзамену.

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 экзамена**:

«ПОВЫШЕННЫЙ» - выставляется оценка - 5 «ОТЛИЧНО»;
«БАЗОВЫЙ» - выставляется оценка - 4 «ХОРОШО»;
«Пороговый» - выставляется оценка - 3
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»;
«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка - 2
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».

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

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Кодификация положений об авторском праве и смежных правах в Российской Федерации.
2. Развитие международной системы охраны прав на произведения науки, литературы и искусства
3. Развитие международных систем охраны смежных прав
4. Основные международные соглашения в области авторского права и смежных прав
5. Принципы современного авторского права
6. Понятие и признаки объекта авторского права
7. Роль критериев субъективной и объективной новизны при определении понятия "произведения"

8. Особенности обеспечения охраны прав на произведения, создаваемые в порядке выполнения служебных обязанностей
9. Развитие охраны личных неимущественных прав авторов и исполнителей
10. Обеспечение доказательств авторства на произведения литературы, науки и искусства
11. Реализация прав авторов на получение вознаграждения за различные виды использования произведений
12. Особенности охраны прав и законных интересов авторов произведений изобразительного искусства
13. Особенности охраны и реализации прав авторов музыкальных произведений
14. Охрана авторских прав при создании и использовании аудиовизуальных произведений
15. Проблемы охраны программ для ЭВМ
16. Охрана прав авторов произведений архитектуры
17. Обеспечение охраны авторских прав при создании произведений дизайна
18. Анализ основных случаев, в которых допускается свободное использование произведений
19. Проблемы классификации имущественных авторских прав
20. Особенности правового регулирования охраны произведений при их использовании в образовательных целях
21. Особенности правового регулирования вопросов использования произведений образовательными и библиотечными учреждениями
22. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения как один из видов гражданско-правовых договоров
23. Проблемы классификации лицензионных договоров о предоставлении права использования произведений и определения их основных условий
24. Особенности издательского лицензионного договора
25. Определение сроков охраны авторских прав в Российской Федерации
26. Проблемы правового регулирования вопросов наследования имущественных авторских прав
27. Проблемы обеспечения охраны и реализации смежных прав исполнителей
28. Охрана прав российских авторов при использовании их произведений за рубежом
29. Охрана прав российских и иностранных производителей фонограмм в Российской Федерации и за рубежом
30. Обеспечение охраны прав и законных интересов организаций эфирного и кабельного вещания в Российской Федерации
31. Соблюдение авторских и смежных прав при использовании произведений, исполнений и фонограмм в сети Интернет

32. Охрана прав публикатора: российский и зарубежный опыт
33. Смежные права изготовителя базы данных
34. Развитие систем реализации имущественных авторских и смежных прав на коллективной основе
35. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав
36. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав

1.6.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:

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

52.03.06 «Драматургия»

Квалификация выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

Москва

2024

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 52.03.06 «Драматургия», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2024г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого 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 **52.03.06 «Драматургия»**

Дисциплина относится к Базовой обязательной части профессионального раздела ООП. Ее изучение осуществляется на 3 курсе в 6 семестре.

Дисциплина реализуется кафедрой дистрибуции и маркетинга и служит для изучения всех дисциплин, требующих владения правовыми знаниями.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- виды ресурсов и ограничений антикоррупционного характера, основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач;
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность;

уметь:

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты.

- использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности; владеть:

- методиками разработки цели и задач проекта;

- методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать

Роль и значение антикоррупционного элемента правового регулирования реализации аудиовизуальной продукции; основные элементы построения системы договоров в кинематографии и телевидении; организацию производства, проката и показа аудиовизуальной продукции; основные правовые методы регулирования отношений с контрагентами, обеспечивающие улучшение организации выполнения комплекса работ с учетом сроков и объемов финансирования; основные положения законодательства о рекламе, сферы регулируемые, особенности применения в аудиовизуальной сфере, основные направления правового регулирования рекламы в контексте развития и функционирования кино и телевидения; организацию производства, проката и показа рекламы аудиовизуальной продукции; основные правовые методы регулирования отношений с контрагентами, обеспечивающие улучшение организации выполнения комплекса работ с учетом сроков и объемов финансирования; ;

2) владеть

Основными положениями антикоррупционного законодательства и принципами применения в аудиовизуальной сфере; навыком составления договоров; методами разработки проектов договоров, регулирующих хозяйственные отношения в организации при производстве рекламы и продвижении в художественных проектах 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	антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения УК-10.2. Умеет правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство 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

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	
			6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	30		30
Теоретический блок:			
Лекции	30		30
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	36		36
Практический блок:			
Контрольная работа			
Форма итогового контроля	3 6		3 6
Всего часов	72		72

2.2. Содержание разделов дисциплины

Тематическое содержание дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	В том числе аудиторные часы	Виды учебных занятий		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1 Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	10	4	4		6
2	Тема 2 Антикоррупционная политика: содержание и механизм	8	4	4		4
3	Тема 3 Понятие и признаки коррупционных преступлений	8	4	4		4
4	Тема 4 Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	10	4	4		6
5	Тема 5 Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	10	4	4		6
6	Тема 6 Основные причины и условия коррупционных преступлений	10	4	4		6
7	Тема 7 Предупреждение коррупционных преступлений	6	4	4		2
8	Тема 8 Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	4	2	2		2
	Итого за 8 семестр:	66	30	30		36
	Зачет	6				
	Всего за 8 семестр:	72				

Содержание работы с преподавателем:

1. Теоретический блок

Тема 1: Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия (УК-10)

Сущность коррупции, ее признаки, закономерности, формы и отличительные черты; Факторы, которые определяют антигосударственное содержание и разрушающее воздействие коррупции на основы конституционного строя, экономические, социальные и духовно-нравственные скрепы общества, на систему прав и свобод человека и гражданина.

Тема 2: Антикоррупционная политика: содержание и механизм (УК-10)

Сущность, целевую ориентацию, задачи и основные направления государственной стратегии защиты общества от коррупционной опасности; Условия успешности и высокого синергетического эффекта реализации стратегии и обеспечения должной антикоррупционной безопасности страны.

Правовые основы антикоррупционной деятельности; Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции; Новеллы, тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 3: Понятие и признаки коррупционных преступлений (УК-10)

Правовые основы антикоррупционной деятельности; Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции; Новеллы, тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 4. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах (УК-10)

Сущность, признаки, причины и предпосылки коррупционных рисков; Критерии классификации и индикаторы оценки степени социальной опасности коррупционных рисков и соответствующих зон коррупционного поражения.

Тема 5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления (УК-10)

Содержательные особенности, основные виды и формы коррупционных правонарушений; Наиболее распространенные способы маскировки коррупционной деятельности.

Тема 6. Основные причины и условия коррупционных преступлений (УК-10)

Источники, причины, объективные условия и субъективные факторы формирования и развития коррупционных отношений, масштабность их негативных социально-экономических последствий.

Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений (УК-10)

Основной смысл и задачи профилактики коррупционных рисков в органах государственного и муниципального управления; Противоправные составляющие и наиболее распространенные формы коррупционного лоббизма, задачи и технологии антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и управленческих решений, критерии эффективности аудита использования бюджетных средств.

Тема 8. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема (УК-10)

Основные особенности зарождения коррупционных отношений, их развития и распространения как социального явления с российскими, а впоследствии советскими особенностями; зоны наибольшего коррупционного риска и базовые составляющие механизма противодействия коррупции в современных российских условиях; Базовые ценности мирового опыта противодействия коррупции и используемые зарубежными государствами механизмы противодействия коррупции.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении лекционного материала и материала учебников, подготовке к практическим занятиям.

1. Теоретический блок

По теме 1:

Задание для самостоятельной работы: изучение федерального законодательства, указов Президента РФ.

По теме 2:

Задание для самостоятельной работы: изучение принципов антикоррупционной стратегии Российской Федерации

По теме 3:

Задание для самостоятельной работы: изучение судебной практики по коррупционным преступлениям.

По теме 4:

Задание для самостоятельной работы: изучение методов антикоррупционных экспертиз.

По теме 5:

Задание для самостоятельной работы: изучение отдельных состав коррупционных преступлений.

По теме 6:

Задание для самостоятельной работы: изучение факторов коррупционного лоббизма в киноиндустрии.

По теме 7:

Задание для самостоятельной работы: изучение аудита использования бюджетных средств

По теме 8:

Задание для самостоятельной работы: изучение зарубежного опыта борьбы с коррупцией.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	2				Лекция-беседа.
Антикоррупционная политика: содержание и механизм	2				Тестирование и решение задач.
Понятие и признаки коррупционных преступлений	2				Письменный опрос-сочинение. Практикум: Сравнительный анализ существенных и обычных условий для различных видов рекламных договоров
Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	2				Лекция-дискуссия. Практикум: Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов и разбором конкретных ситуаций.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	2				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Основные причины и	2				Лекция-беседа.

условия коррупционных преступлений					
Предупреждение коррупционных преступлений	4				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	4				ситуационный анализ.
Итого	20				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «**Антикоррупционное поведение**» составляет» 65 %.

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

Литература основная

1. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-06725-5. — URL: <https://urait.ru/bcode/469577>
2. Амиантова, И. С. Противодействие коррупции: учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — URL: <https://urait.ru/bcode/477017>;
3. Антикоррупционная политика: учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.]; под редакцией Г. А. Сатарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/473511>;
4. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — URL: <https://urait.ru/bcode/475023>;
5. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — URL: <https://urait.ru/bcode/470294>; 12

Дополнительная литература.

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Н. Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков [и др.]; под редакцией В. С. Комиссаров, Н. Е. Крылова, И. М. Тяжкова. — Москва: Статут, 2014. — 879 с. — ISBN 978-5-8354-0999-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29091.html>

2. Чашин, А.Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы: учебное пособие / А. Н. Чашин. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 171 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/9697.html>
3. Полукаров, А.В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере: монография / А. В. Полукаров. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2017. — 207 с. — ISBN 978-5-238-02893-4. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71135.html>
4. Шегабудинов, Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: монография / Р. Ш. Шегабудинов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 279 с. — ISBN 978-5-238-02171-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8772.html>
5. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский [и др.]. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2012. — 245 с. — ISBN 978-5-238-02127-0. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8774.html> 14
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, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ 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

	- 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	- 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	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение контрольных работ	
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем	

		на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка 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
	<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 темам курса - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - выполнены контрольные работы в срок на высоком качественном уровне -зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-10	Зачет

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

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

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.4. Шкалы оценивания результатов обучения

1.4.1. Оценивание результатов зачет

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый в целом овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным

		процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый не овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к экзамену формируются билеты к зачету с оценкой.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине (модулю).

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ;

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**:

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

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

1.5.1 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

Примерные вопросы к зачету для студентов очного отделения (4 курс, 8-й семестр)

1. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема.
2. Исторический генезис коррупции. Экономическая причина коррупционных отношений.
3. Основные структурные элементы коррупции как экономического феномена.
4. Качественные и количественные показатели коррупции в обществе и требования к ним. Рейтинги коррупции. Индексы коррупции.
5. Формы и виды коррупционной деятельности, ее последствия.
6. Понятие, содержание и стратегии антикоррупционной политики.
7. Современные модели стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.).
8. Виды, уровни и направления антикоррупционной политики.
9. Субъекты антикоррупционной политики: международные, национальные, региональные и муниципальные.
10. Причины и особенности коррупционного поведения в уголовноисполнительной системе.
11. Социально-экономические последствия коррупции. «Позитивные последствия» коррупции.
12. Антикоррупционная деятельность: ее правовая основа, цели и задачи.
13. Понятие и виды коррупционных преступлений, их структура.
14. Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупционных преступлений.
15. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности.
16. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
17. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против правосудия.
18. Понятие и общая характеристика коррупционных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
19. Уголовная ответственность за взяточничество в учреждениях и органах ФСИН.
20. История правового регулирования предупреждения пенитенциарных коррупционных правонарушений при исполнении наказаний.
21. Основные этапы развития антикоррупционной деятельности при исполнении наказания.
22. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в УИС.

23. Виды коррупционных преступлений, совершаемых в УИС, их динамика, структура.

24. Виды неслужебных отношений сотрудников УИС с осужденными и их родственниками, состояние, динамика.

25. Основные причины и условия, обуславливающие коррупционную преступность в УИС

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составители: Арабов Ю.Н., заведующий кафедрой драматургии кино, профессор кафедры драматургии кино; Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино; Воденко М.О., кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино; Хмелик М.А., профессор кафедры драматургии кино; Дзюбло З.А., профессор кафедры драматургии кино.

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании ФГОС ВО утвержденного приказом Министерством образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Программа производственной практики одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол № 1 от 30 августа 2024 года.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Общие положения	4
2. Порядок формирования, функции и структура государственных экзаменационных и апелляционных комиссий	4
3. Виды и формы проведения государственных аттестационных испытаний	5
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации. Требования к сдаче государственного экзамена, выполнению и защите выпускных квалификационных работ	6
5. Критерии оценки государственных аттестационных испытаний	8
6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственных аттестационных испытаний	10
7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья	16
8. Процедура прохождения государственного аттестационного испытания обучающимся, не прошедшим государственное аттестационное испытание своевременно	17
9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций	18
<i>Приложение 1.</i> Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена по теоретическому курсу	20
<i>Приложение 2.</i> Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену	22
Лист регистрации изменений и дополнений в программе государственной итоговой аттестации выпускников	24

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия включает общие положения, порядок формирования, функции и структуру государственных экзаменационных и апелляционных комиссий, характеристику видов и форм проведения государственных аттестационных испытаний, порядок проведения государственной итоговой аттестации, включающий требования к сдаче государственного экзамена, выполнению и защите выпускной квалификационной работы, критерии оценки государственных аттестационных испытаний, компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственных аттестационных испытаний, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации

1. Общие положения

Рабочая программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № 636, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК) и Положением о проведении государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры обучающихся Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, принятым Ученым советом ВГИК 25.02.2016 г. (Протокол № 4).

Государственная итоговая аттестация (далее – *ГИА*) завершает освоение имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программы высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия. Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц, 216 академических (162 астрономических) часов.

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки, обучающихся государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися указанной основной образовательной

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки

52.03.06 Драматургия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1130.

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые рабочим учебным графиком, утвержденным приказом ректора ВГИКа.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия.

2. Порядок формирования, функции и структура государственных экзаменационных и апелляционных комиссий

Для проведения государственной итоговой аттестации бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия во ВГИКе создается государственная экзаменационная комиссия. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении государственной итоговой аттестации.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих во ВГИКе, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими деятелями кино и телевидения (кинодраматургами, кинорежиссерами, кинокритиками).

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами кино и телевидения (кинодраматургами, кинорежиссерами, кинокритиками), представителями работодателей или их объединений в области производства аудиовизуальной продукции и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу ВГИКа (иных организаций) и (или) к научным работникам и имеют ученое звание и (или) ученую степень.

Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в Организации создается апелляционная комиссия по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата).

Председатель апелляционной комиссии утверждается ректором ВГИКа из числа уполномоченных им лиц на основании распорядительного акта.

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3-х членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации высшего образования и не входящих в состав государственной экзаменационной комиссии.

3. Виды и формы проведения государственных аттестационных испытаний

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:

- подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена;
- выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).

Государственный экзамен по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия проводится по нескольким дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Целью государственного экзамена является глубокая и многосторонняя проверка уровня теоретических знаний, полученных за время обучения, и степени владения практическими навыками и способами самостоятельной творческой работы.

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются ВГИКом в электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Университет, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомерных заимствований устанавливается ВГИКом.

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации. Требования к сдаче государственного экзамена, выполнению и защите выпускных квалификационных работ

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания ВГИК утверждает распорядительным актом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя, членов, секретаря государственной экзаменационной комиссии, а также председателя и членов апелляционной комиссии, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.

Государственный экзамен бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия состоит из двух равноценных частей: сдачи устного экзамена по теоретическому курсу и представления (питчинга) выпускной квалификационной работы – произведения драматургии.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена, организуются просмотры. Для подготовки к государственному экзамену обучающиеся обеспечиваются перечнем тем и вопросов, оказывается другая методическая помощь.

Сдача устного экзамена по теоретическому курсу осуществляется по экзаменационным билетам, включающим два вопроса по ключевым темам ранее пройденных профессиональных дисциплин. Оценивается знание основных положений, терминов и понятий теории драматургии, умение пользоваться ими на практике. Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче устного экзамена по теоретическому курсу представлен в Приложении 1.

Представление (питчинг) выпускной квалификационной работы – произведения драматургии включает:

- заявку на сценарий полнометражного игрового фильма, содержащую название фильма, указание жанра, главную тему, идею, разработанную

фабулу, основные элементы конфликта (завязку, кульминацию, развязку), основные сюжетные линии, поворотные пункты сюжета, атмосферу фильма, систему персонажей (с указанием имен и возраста героев, типа характера, кратких физических и социальных характеристик, сильных и слабых сторон, основных конфликтов с другими персонажами, являющихся «движком» истории), указание на целевую аудиторию;

– заключение руководителя выпускной квалификационной работы о художественном потенциале представляемого проекта с краткой творческой характеристикой студента и рекомендацией к выполнению.

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа обучающегося бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия представляет собой оригинальное произведение драматургии – сценарий полнометражного игрового фильма.

В исключительных случаях по аргументированному заявлению обучающегося, поддержанному руководителем учебно-творческой мастерской и одобренному решением кафедры, в качестве выпускной квалификационной работы комиссии может быть представлен сценарий полнометражного анимационного фильма.

Обучающийся как автор ВКР несет ответственность за качество, своевременное выполнение, оформление и представление работы и обязательных материалов к ней на выпускающую кафедру.

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена руководителем мастерской или обучающимся с обоснованием ее целесообразности, должна быть принята на заседании кафедры и утверждена приказом ректора не позднее, чем за полгода до государственной итоговой аттестации.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся распорядительным актом закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников образовательной организации высшего образования.

Руководитель выпускной квалификационной работы:

–помогает в выборе темы будущей ВКР, ее окончательной формулировке для утверждения на кафедре;

–консультирует обучающегося по проблемам ВКР, оказывает необходимую теоретико-методологическую и методическую помощь;

–проверяет выполнение работы и ее частей и контролирует сроки, корректирует качество ее выполнения.

После утверждения темы обучающийся вместе с руководителем выпускной квалификационной работы составляет задание на выполнение ВКР.

По мере подготовки отдельных этапов ВКР обучающийся представляет их руководителю выпускной квалификационной работы, дорабатывает их в соответствии с его рекомендациями. В установленные сроки обучающийся

отчитывается перед руководителем ВКР о степени ее готовности, после чего получает (или не получает) рекомендацию к защите в ГЭК.

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель ВКР представляет на кафедру письменный отзыв о работе выпускника в период подготовки выпускной квалификационной работы. В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.

Не позднее чем за 2 недели до установленной даты защиты обучающимся на кафедру представляется выпускная квалификационная работа – оригинальное произведение драматургии на бумажном носителе в 3 экземплярах, 1 из которых в жестком переплете, и в электронном виде.

К оформлению выпускной квалификационной работы предъявляются следующие требования: общий объем работы не менее 80 и не более 120 страниц печатного текста в американском формате записи (12 кегль, шрифт Courier New, одинарный интервал), или в «литературной» записи (14 кегль, шрифт Times New Roman, полуторный интервал).

К ВКР прилагается аннотация, содержащая описание темы и главного конфликта произведения, фабулы, особенностей драматургии, сюжетную схему, жанровые особенности. Аннотация оформляется на отдельном листе, на котором указываются контактные данные обучающегося (телефоны, почтовый и электронный адрес), и не подшивается к тексту работы.

Рекомендованная к защите ВКР проходит процедуру защиты на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Процедура защиты ВКР состоит из следующих этапов:

1) вступительное слово выпускника, в котором он кратко представляет свою работу;

2) обсуждение ВКР, представляющее критический разбор ее достоинств и недостатков;

3) ответы обучающегося на вопросы и замечания членов комиссии, других лиц, присутствующих на защите ВКР;

4) выступление руководителя ВКР, в котором он рассказывает о личности автора выпускной квалификационной работы;

5) заключительное слово выпускника.

Защита ВКР является открытой процедурой, в которой участвуют председатель, члены ГЭК, другие заинтересованные лица.

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения.

5. Критерии оценки государственных аттестационных испытаний

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно». Решение Государственной экзаменационной комиссии представляет собой оценку степени готовности обучающегося к самостоятельной работе в профессиональной сфере. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

Ответ на вопросы билета *Государственного экзамена* должен быть логически выстроенным, содержать ясное понимание предмета изложения, демонстрировать владение основными понятиями и терминами теории драматургии.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему:

- 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 эффективно его использовать в постановке практических задач;
- высокий уровень сформированности компетенций.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему:

- достаточно полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях, драматургических направлениях и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- средний уровень сформированности компетенций.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему:

- достаточный минимальный объем теоретических знаний;
- усвоение основной рекомендованной литературы;
- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках использования драматургических технологий и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- низкий уровень сформированности компетенций.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;

- недостаточный уровень сформированности компетенций.

В ходе *защиты ВКР* оценивается ее содержание, художественный уровень представленной работы, глубина и сложность замысла, острота проблематики, владение современными средствами художественной выразительности, решение художественного пространства, уровень монтажного мышления драматурга. Учитывается также умение четко определять и обосновывать свою творческую позицию, способность анализировать результаты своего труда и находить пути для их совершенствования, выбор приоритетов для дальнейшей творческой деятельности

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. В выпускной квалификационной работе имеются яркий оригинальный конфликт, яркий герой и антагонист, хорошо разработанная фабула, неожиданный поворот к финалу, острые диалоги с хорошо проработанными речевыми характеристиками персонажей.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения ВКР. В выпускной квалификационной работе есть единый конфликт, яркий герой и антагонист, интересный поворот к финалу, но слабо разработан диалог, есть длинноты.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения ВКР. В выпускной квалификационной работе есть единый конфликт, прописан герой фильма, но отсутствует порт в сюжете.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения ВКР.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственных аттестационных испытаний

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
<i>Универсальные компетенции</i>		
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный	УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	подход для решения поставленных задач	исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы; УК-3.3. Знает основные командные стратегии; УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса; УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта.
Коммуникация	УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах	УК-4.1. Знает особенности основных функциональных стилей речи; УК-4.2. Знает языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; УК-4.3. Знает современные коммуникативные технологии; УК-4.4. Умеет воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; УК-4.5. Умеет вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета; УК-4.6. Умеет понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; УК-4.7. Владеет изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; УК-4.8. Владеет навыками коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знает особенности национальных культур; УК-5.2. Умеет ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; УК-5.3. Умеет устанавливать контакты с людьми в процессе межкультурного взаимодействия; УК-5.4. Умеет учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; УК-5.5. Умеет применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; УК-5.6. Владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Знает основы психологии мотивации; УК-6.2. Знает способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; УК-6.3. Умеет планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; УК-6.4. Умеет выявлять мотивы и стимулы для саморазвития УК-6.5. Умеет определять цели профессионального роста; УК-6.6. Владеет навыками саморазвития; УК-6.7. Владеет навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения	УК-7.1. Знает виды, задачи, средства общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности; УК-7.2. Знает факторы и методы сохранения и

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	полноценной социальной и профессиональной деятельности	укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; УК-7.3. Умеет применять методы и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности; УК-7.4. Умеет использовать навыки общей физической подготовки как инструмент здоровья сбережения; УК-7.5. Владеет нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни; УК-7.6. Владеет навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержания его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности.
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	УК-8.1. Знает правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; УК-8.2. Умеет применять средства защиты от негативных воздействий внешней среды; УК-8.3. Умеет при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; УК-8.4. Владеет умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
Общепрофессиональные компетенции		
История и теория искусства	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и пара-категории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии; ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК-2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства; ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств; ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
Работа с информацией	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии; ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства; ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию; ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.
Государственная культурная политика	ОПК-4. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ОПК-4.1. Знает приоритеты политики государства в сфере культуры; ОПК-4.2. Знает нормативно-правовые основы государственной культурной политики в Российской Федерации; ОПК-4.3. Умеет соотносить приоритеты государственной культурной политики с задачами собственной профессиональной деятельности; ОПК-4.4. Владеет навыками практической реализации целей и задач государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности.

Код и наименование обязательной профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обязательной профессиональной компетенции
<i>Тип задач производственной деятельности: творческо-производственный</i>	
ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии,	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии;

Код и наименование обязательной профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обязательной профессиональной компетенции
создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.6. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.
ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения	ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.
ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.
<i>Тип задач производственной деятельности: научно-исследовательский</i>	
ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.
ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или	ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего

Код и наименование обязательной профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обязательной профессиональной компетенции
совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения	аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.

Код и наименование рекомендуемой профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения рекомендуемой профессиональной компетенции
<i>Тип задач производственной деятельности: творческо-производственный</i>	
ПКР-1. Способен сформировать свой собственный уникальный стиль в области драматургии аудиовизуального и сценического искусства	ПКР-1.1. Знает основные подходы теории искусства к пониманию стиля; ПКР-1.2. Умеет выделять стилистические особенности конкретного произведения аудиовизуального и сценического искусства; определять его принадлежность к тому или иному художественному стилю; ПКР-1.3. Владеет приемами собственного индивидуального стиля, навыками стилизации произведения.
ПКР-2 Способен распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности для решения задач в сфере творчества	ПКР-2.1. Знает основы авторского права; ПКР-2.2. Знает виды договоров авторского права, их особенности и различия; ПКР-2.3. Умеет распоряжаться своей собственностью на произведения литературы и искусства; ПКР-2.4. Владеет навыками защиты авторских прав на произведения литературы и искусства.

7. Процедура прохождения государственного аттестационного испытания обучающимся, не прошедшим государственное аттестационное испытание своевременно

Выпускники, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается ВГИКом самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.

Обучающийся должен представить во ВГИК документ, подтверждающий причину его отсутствия.

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки

«неудовлетворительно», отчисляются из ВГИКа с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Университете на период времени, установленный ВГИКом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия,

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией высшего образования с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Все локальные нормативные акты ВГИКа по вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов во ВГИКе).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, – не более чем на 90 минут;
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;
- продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ВГИК обеспечивает выполнение определенных требований при проведении государственного аттестационного испытания¹.

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.

¹ См.: Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № 636), п.47.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные ВГИКом.

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения во ВГИКе в соответствии со стандартом.

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.

**Примерный перечень вопросов
для подготовки к сдаче устного экзамена
по теоретическому курсу**

1. Художественный конфликт фильма.
2. Драматургическая роль детали.
3. Драматическое действие. Драматическое событие. Драматическая ситуация.
4. Ремарка. Её свойства и функции в сценарии.
5. Второй акт сценария. «Точка невозврата».
6. Этапы работы над сценарием. Питчинг.
7. Герой фильма. Драматургические средства его создания.
8. Драма как кинематографический жанр.
9. Типологии сюжета фильма.
10. Диалог в драматургии фильма. Средства создания речевой характеристики персонажа.
11. Сюжет и фабула фильма.
12. Мелодрама как кинематографический жанр (эмоция, особенности конфликта, система персонажей).
13. Принцип членения кинематографического произведения на акты. Поворотные пункты.
14. Триллер как кинематографический жанр (герой, понятие саспенса).
15. Художественное время фильма.
16. Детектив как кинематографический жанр (герой, среда, интрига).
17. Драматическое действие. Перипетия.
18. Особенности сценария неигрового фильма (конфликт, события, характеры).
19. Сцена и эпизод как элементы композиции фильма. Драматургия эпизода.
20. Подходы к экранизации литературных произведений.
21. Отложенное событие: его роль в драматургии фильма.
- Формирование отложенного события.
22. «Драма на стульях» как кинематографический жанр.
23. Структура второго акта сценария. Прогрессия усложнений.
24. Роль мотивировки персонажа в сюжете фильма.
25. Композиция фильма. Элементы композиции: эпизод, сцена, линия персонажа.
26. Особенности драматургии исторического фильма и байопика.
27. Миф как основа кинематографического произведения.
28. Драматургия киноновеллы.
29. Драматургия третьего акта сценария. Кульминация.
30. Комедия как кинематографический жанр.
31. Первый акт сценария. Побуждающее событие.
32. «Механизм воздаяния» в античной трагедии и в сюжете фильма.

33. Герой фильма: цель героя, «тайна героя», «алмаз героя».
34. Историческая реальность в драматургии фильма. Мокьюментари.
Доку драма.
35. Система персонажей фильма, их расстановка (главный герой, антагонист, персонаж второго плана и эпизодический персонаж).
36. Драматургия финала в жанровом и авторском кино.
37. «Монтаж аттракционов» в драматургии фильма.
38. Особенности драматургии телесериала. Принцип построения «вертикального» и «горизонтального» телесериала.
39. Тема и идея фильма. Сценарная заявка.
40. Коммерческое и «авторское кино». Особенности драматургии.

**Перечень рекомендуемой литературы
для подготовки к государственному экзамену**

а) Основная литература

1. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. – М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
2. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
3. Мариевская Н.Е. Нелинейное время фильма: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
4. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Мастерство кинодраматурга: Сборник. – М.: ВГИК, 1979.
2. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.
3. Балаш Б. Видимый человек. – М., 1925.
4. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – М.: Советский писатель, 1964.
5. Вайсфельд И. Сюжет и действительность. – М., 1965.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. – М.: ВГИК, 1984.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. – М.: ВГИК, 1963.
8. Бергман И. – М.: Искусство, 1969.
9. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн. 2014.
10. Левин Е. Компоненты композиции сценария. – М.: ВГИК, 1989.
11. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
12. Михальченко С. Азбука киносценария. – М.: ВГИК, 2003.
13. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. – М.: ВГИК, 2006.
14. Михальченко С. Экранизация рассказа. – М.: ВГИК, 2004.
15. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. – М.: ВГИК, 2001.
16. Нехорошев Л.Н. Драматургия эпизода. – М.: ВГИК, 2001.
17. Нехорошев Л.Н. Принципы анализа драматургии фильма. – М.: ВГИК, 2005.
18. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. – М.: Искусство, 1971.
19. Поэтика кино. – М., 1927.
20. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
21. Рэнд. А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.
22. Скип Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
23. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
24. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9.
25. Туркин В. Драматургия кино. – М.: ВГИК, 2007.
26. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино». – М.: Наука, 1977.

27. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. – М.: ВГИК, 1989.
28. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
29. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. – М.: ВГИК, 1981.
30. Фрейлих С. Драматургия экрана. – М., 1961.
31. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
32. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий// Приложение к журналу «Киносценарии», 1993.
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. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино/Пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; науч. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. (Территория взгляда вып. 1).

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры драматургии кино

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в программе государственной итоговой аттестации выпускников

бакалавриата по направлению подготовки **52.03.06 Драматургия**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой драматургии кино _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА**

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино.

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11. 2017 г.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
3.1. Основная литература.....	9
3.2. Дополнительная литература.....	10
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	11
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 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "Драматургический анализ фильма "	13

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель освоения дисциплины

Цель данной дисциплины – сформировать навыки самостоятельного анализа драматургии кинематографического произведения. Дисциплина «Драматургический анализ фильма» во многих своих положениях соотносится не только с предметом «Мастерство киноматюрга», но и с такими дисциплинами общеобразовательного цикла – как «Философия», «История религии», «Эстетика», «Культурология», «История кино», «История русской и зарубежной литературы», «Теория литературы», «История театра», «История изобразительного искусства» и др.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Драматургический анализ фильма» является дисциплиной по выбору и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на II-III курсах в 4-ом и 5-ом семестрах.

Дисциплина «Драматургический анализ фильма» является одной из главных в образовательном процессе подготовки киноматюргов.

Осуществление программы курса «Драматургический анализ фильма» предусматривается в виде практических семинаров и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Драматургический анализ фильма» направлен на формирование следующих компетенций:

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.
ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения	ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом: 4 семестр - зачет, 5 семестр - зачет.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	3 зач.ед. 108 ак.час.		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		4	5
Работа с преподавателем (контактные часы):	62		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	62	32	30

лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	46	40	6
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля		зачет	зачет
Всего часов	108	72	36

2.2.1. Тематический план дисциплины

2.2. Содержание разделов дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
4	1. Значение анализа драматургии фильма в формировании приемов и навыков работы драматурга. Анализ системы персонажей фильма.	16		10		6
4	2. Выявление центрального конфликта фильма через анализ системы персонажей фильма. Выявление основных уровней драматургического конфликта фильма. Определение основных поворотных точек в развитии конфликта фильма.	16		10		6
4	3. Анализ композиции фильма. Анализ	16		10		6

	сюжетных мотивов фильма и выявление его смыслового ядра. Анализ структуры кульминации фильма.					
4	Зачет					
5	4. Вычленение моментов нелинейности в структуре фильма. Анализ элементов вариативности при переходе их настоящего в будущее. Историческое время в структуре фильма.	16		10		6
5	5. Анализ художественного времени фильма. Аспект смыслообразования. Циклическое время в структуре фильма, и форма его завершения.	16		10		6
5	6. Анализ ритмического строения фильма. Анализ драматургии художественного пространства фильма.	14		6		8
5	7. Выявление жанровых особенностей фильма.	14		6		8
5	Зачет					
	ИТОГО	108		62		46

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Значение анализа драматургии фильма в формировании приемов и навыков работы драматурга. Анализ системы персонажей фильма.

2. Выявление центрального конфликта фильма через анализ системы персонажей фильма. Выявление основных уровней драматургического конфликта фильма. Определение основных поворотных точек в развитии конфликта фильма.

3. Анализ композиции фильма. Анализ сюжетных мотивов фильма и выявление его смыслового ядра. Анализ структуры кульминации фильма.

4. Вычленение моментов нелинейности в структуре фильма. Анализ элементов вариативности при переходе их настоящего в будущее. Историческое время в структуре фильма.

5. Анализ художественного времени фильма. Аспект смыслообразования. Циклическое время в структуре фильма, и форма его завершения.

6. Анализ ритмического строения фильм. Анализ драматургии художественного пространства фильма.

7. Выявление жанровых особенностей фильма.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Индивидуальные занятия предполагают опыт активной аналитической работы. Проводится направленный анализ драматургии фильма с осуждением и сопоставлением результатов.

Данный вид занятий предполагает самостоятельный просмотр фильмов по курсу. Самостоятельное проведение анализа фильма в соответствии с заданием, поставленным педагогом:

1. Определить главный конфликт фильма.
2. Выявить драматургическую роль детали.
3. Проанализировать динамику цвета и ее роль в драматургии фильма.
4. Сравнить характеры протагониста и антагониста выявить сходство и различие. Соотнести результаты с анализом художественного конфликта фильма.

Задания формируются исходя из тематического плана курса.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия. - М.: АРТкино, Мир искусства. 2009 г.
2. Мариевская Н. Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014 г.
3. Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2009 г.
4. Митта А. «Кино между адом и раем». - М.: «Подкова», 2008 г.
5. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. Пер. с англ. - М.: Изд-во ТРИУМФ, 2003 г.

3.2. Дополнительная литература

1. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.
2. Делёз Ж. Кино-1: Образ-движение. Кино-2: Образ-время. М.: Ad Marginem, 2004г.
3. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2008 г.
4. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
5. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
6. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
7. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
8. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
9. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
10. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма». – М.: ВГИК, 2005 г.
11. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма». – М.: ВГИК, 2005 г.
12. Норштейн Ю. Снег на траве. в 2-х Книга II, – М.: ВГИК, ж-л «Искусство кино», 2005 г.
13. Норштейн Ю. Снег на траве. в 2-х томах, Книга I, – М.: Вгик, ж-л «Искусство кино», 2005 г.
14. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ.2011 г.
15. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
16. Хренов Н. А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс – Традиция. 2008 г.
17. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.
18. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино/ Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. –

3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

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

Научная библиотека университета предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования

1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видео -двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечения Microsoft Office.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Драматургический анализ фильма

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

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

№ п/п	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	УК-1, ПКО -3, ПКО -6	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1: Формирование базовых знаний: аудиторные занятия самостоятельная работа обучающихся	УК-1, ПКО-3, ПКО-6
	Этап 2: Формирование практических навыков: подготовка докладов по теоретическим вопросам курса; выполнение практических заданий по созданию произведения драматургии	УК-1, ПКО-3, ПКО-6
	Этап 3: контроль уровня сформированности компетенций: проверка базовых теоретических знаний по теории драматургии; контроль практических навыков по теории драматургии.	УК-1, ПКО-3, ПКО-6
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение аудиторных занятий - ведение конспекта лекций - подготовка докладов по теоретическим вопросам дисциплины - 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	- практических заданий -теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - степень готовности к участию в практическом занятии -степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- 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, статистические материалы, и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - обучающийся может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах художественной критики - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию аудиовизуального произведения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания и ситуационные задачи решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные работы (доклады, презентации) соответствуют критериям значимости и качества оформления -в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по драматургии - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ

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

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

Теоретические вопросы:

1. Какова цель драматургического анализа фильма?
2. Назовите принципы драматургического анализа фильма?
3. Как проявляются особенности индивидуального стиля режиссера в конкретном произведении кинематографа?

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

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

Примерные темы докладов:

Анализ драматургии триллера, на примерах фильмов А. Хичкока.

Анализ драматургии кинокомедии. Сравнительный анализ фильмов Григория Александрова и Леонида Гайдая.

Драматургический анализ фильмов Андрея Тарковского. Особенности творческого почерка (стиля) кинорежиссера.

Сравнительный анализ фильмов

Обучающийся выбирает фильм по собственному усмотрению. Выбирает те инструменты анализа, которые на его взгляд адекватны художественной структуре избранного произведения. Обучающийся должен быть готов ответить на вопросы о ценностях истории, о ее конфликте. Докладывает о результатах анализа в группе. Отвечает на вопросы аудитории.

Письменная работа (драматургический анализ фильма)

Основной задачей задания является углубленное понимание теоретических положений дисциплины. Углубленной понимание опыта драматургического анализа фильмов с формированием навыков создания киносценария.

Обучающийся выбирает фильм по собственному усмотрению. Выбирает те инструменты анализа, которые на его взгляд адекватны художественной структуре избранного произведения. Обучающийся должен быть готов ответить на вопросы о ценностях истории, о ее конфликте. Вопрос может быть зада в «наивной» форме:

О чем фильм?

Каковы ценности истории?

«Чья» это истории?

Должен уметь ответить на вопросы об основной элементах собственного сценария.

Зачет

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в форме устного ответа.

Зачет состоит в обсуждении представленной письменной работы (анализа фильма).

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

Оценка «отлично» – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала

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

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

Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся 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» – 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 не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие 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 обучению данной дисциплины.

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

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Способы оформления цитат в фильме.
2. Выявление подтекста в фильме.
3. Мотивный анализ фильма.
4. Темпоральный анализ фильма.
5. Анализ художественного пространства фильма.
6. Вычленение узлов сюжета фильма.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Можно ли анализируя фильмы других режиссеров наработать собственные творческие приемы?
2. Существует ли киноискусство вне жанра?
3. Является ли кульминационная сцена обязательной?
4. Игра в как стратегия автора в драматургии аудиовизуального произведения.

**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
ДРАМАТУРГИЯ ЖАНРОВОГО ФИЛЬМА**

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1126 16 ноября 2017 г.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1. Основная литература	10
3.2. Дополнительная литература.....	10
3.3. Электронные издания , интернет-ресурсы	10
3.4. Фильмография	10
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	12
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	13
7. Приложение № 1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛЕ "ДРАМАТУРГИЯ ЖАНРОВОГО ФИЛЬМА"	

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью курса является формирование у обучающегося понимания динамики формирования жанровой системы кинематографа, диффузии жанров, границ устойчивости жанровых канонов, способности жанров к трансформации.

Задачи дисциплины является подготовка драматурга, способного создавать произведения драматургии в рамках жанровых конвенций, ощущая при этом жанр как область творческой свободы.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Драматургия жанрового фильма» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП ВО, её изучение осуществляется на II курсе в 3-ем семестре.

Дисциплина «Драматургия жанрового фильма» углубляет и дополняет курсы «Мастерство киносценария», «Теория драматургии».

Осуществление программы курса «Драматургия жанрового фильма» предусматривается в виде практических семинаров и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Драматургия жанрового фильма» направлен на формирование следующих компетенций:

Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.

ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 академических часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом: 3 семестр - *экзамен*.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед. 144 ак.час.		
Вид учебной работы	Количество академических часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		3	
Работа с преподавателем (контактные часы):	68		
Теоретический блок:			
Лекции		34	
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	34	34	
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	40	40	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов			
Форма итогового контроля	экзамен	экзамен	
Всего часов	144	144	

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в академических часах)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
3	1. Определение жанра. Современные подходы созданию теории жанра	18	6	6		6
3	2. Мир мелодрамы	18	6	6		6
3	3. Мелодрама как диффузный жанр	18	6	6		6
3	4. Мир триллера	14	4	4		6
3	5. Детектив и триллер	14	4	4		6
3	6. Мир комедии	13	4	4		5
3	7. Виды комедии. Фарс. Водевиль. Черная комедия. Трагифарс	13	4	4		5
3	Экзамен	36	34	34		40
	ИТОГО	144				

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Определение жанра. Современные подходы созданию теории жанра.

Сопоставление артхаусного и жанрового фильма. Сопоставление первых актов фильмов различных жанров. Представление о жанровых канонах.

2. Мир мелодрамы.

Истоки жанра. Эмоции в мелодраме. Конфликт в мелодраме. Система персонажей.

Драматургический анализ мелодрамы. Выявление жанрового канона.

3. Мелодрама как диффузный жанр.

Мелодраматизм. Перспективы развития жанра.

Составление фабулы мелодрамы.

4. Мир триллера.

Герой триллера. Пространство триллера. Триллер и проблемы зла.

Драматургический анализ триллера. Выявление жанрового канона.

5. Детектив и триллер.

Триллер как диффузный жанр. Смешение с другими жанрами подвиды триллера. Жанровый канон детектива: классический и не классический детектив. Фильм ужасов.

Составление фабулы триллера. Составление фабулы детектива.

6. Мир комедии.

Конфликт в комедии. Комический герой. Формула комедии.

Драматургический анализ комедии. Сравнительный анализ комедий.

7. Виды комедии. Фарс. Водевиль. Черная комедия. Трагифарс.

Развитие жанра комедии. Составление фабулы ко комедии. Работа над комическим характером.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Практические семинары посвящаются разбору драматургии жанровых фильмов; сравнительному анализу драматургии разных жанров; строению, композиционным особенностям, освоению приемов драматургии жанровых фильмов.

Реализация компетентного подхода к преподаванию дисциплины «Драматургия современного фильма» осуществляется с применением активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В преподавании дисциплины используются следующие активные и интерактивные методики:

Лекции:

- проблемная лекция,
- лекция с показом и разбором фрагментов,
- лекция-беседа,
- лекция – дискуссия,
- лекция – консультация.

Практические:

- Доклады
- «Мозговой штурм»
- диспут.

Индивидуальные:

- консультации.

Самостоятельные:

- Подготовка докладов.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- просмотры картин текущего репертуара;
- чтение критических материалов о фильмах текущего репертуара в специальной и общей печати, в том числе на иностранных языках;
- ознакомление с обзорами новых фильмов и критическими материалами по вопросам киноискусства и другой аудиовизуальной продукции в сети Интернет.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.2022г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Основная литература

1. Туркин В. Драматургия кино. М. ВГИК, 2007.
2. Нехорошев Л. Драматургия фильма М. ВГИК, 2009.
3. Арабов Ю. Н. Мастер-класс -01. Кинодраматургия М., АРТкино, 2008.
4. Пресс Скип. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. М. Триумф, 2003.
5. Митта А. Кино между адом и раем. М.2008, 2012, и т.д. (разные годы)

3.2. Дополнительная литература

1. Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр //Qu'est-ce qu'un genre litteraire? - М.: Едиториал УРСС, 2010. – 517 с.

2. Тамарченко Н., Дарвин М., Мамедова Д., Тюпа В. Теория литературных жанров. - М.: Academia. 2012 – 335 с.
3. Берген Р. Кино. Путеводитель по жанрам. - М.: Кладезь. 2014. – 160 с.
4. Делюмо Ж. Фрезер. Идентификация ужаса / Философский бестселлер. - М.: Алгоритм. 2009. – 264 с.
5. Каплан С. Скрытые инструменты комедии. Быть смешным серьезный бизнес. - М.: Медиа ресурсы менеджмент. 2015. – 290 с.
6. Карцева Е. Вестерн Эволюция жанра. - М.: Искусство. 1976. – 256 с.
7. Маркулан Я. Киномелодрама. Фильм ужасов. - М.: Искусство. 1978. – 190 с.
8. Скал Д. Книга ужаса. История хоррора в кино. The Monster Show: A Cultural History of Horror. – М: Амфора, 2009. – 352 с.
9. Седита С. Восемь комедийных характеров. Руководство для сценаристов и актеров. - М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 344 с.
10. Фрэй Дж. Как написать гениальный детектив. How to Write a Damn Good Mystery. - М: Амфора, 2005. – 320 с.
11. Ховард Д., Мабли Э. Как работают над сценарием в Южной Калифорнии. - М.: Альпина Паблишер, 2017. – 352 с.

3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>
9. <http://truby.com/>

3.4. Фильмография

Фильмография формируется в соответствии с логикой изложения основных положений факультатива. В просмотр могу и должны включаться фильмы недавно вышедшие в прокат резонансные жанровые фильмы.

№ п/п	Фильм	Жанр
1	Утиный суп. 1933. Duck Soup Режиссеры Граучо, Харпо, Чико, Зеппо	комедия
2	Убрать перископ. 1934. Режиссер	комедия

3	Психо. 1960. Режиссер Альфред Хичкок, автор сценария <u>Джозеф Стефано</u>	триллер
4	Ребекка. 1940. Режиссер Альфред Хичкок, <u>Роберт Шервуд</u> , <u>Джоан Харрисон</u> , <u>Дафна Дюморье</u> (роман)	триллер
5	Фарго. 1996. Режиссер <u>Джоэл Коэн</u> <u>Итан Коэн</u> (в титрах не указан), авторы сценария Итан Коэн Джоэл Коэн	детектив, триллер
6	Титаник. Titanic 1997. Режиссер Джеймс Кэмерон, автор сценария Джеймс Кэмерон.	мелодрама
7	Мулен Руж! Moulin Rouge! 2001.	мелодрама
8	Малхолланд Драйв. Mulholland Drive. 2001. Режиссер Дэвид Линч, Авторы сценария Дэвид Линч	триллер

Фильмы для самостоятельного просмотра

№ п/п	Фильм	Жанр
1	В джазе только девушки. Some Like It Hot. 1959. Режиссер Билли Уайлдер, И. А. Л. Даймонд, Билли Уайлдер, Роберт Торен, Михаэль Логан (история)	комедия
2	Ночь в опере. A Night at the Opera. 1935. Режиссеры Братья Маркс, авторы сценария братья Маркс	комедия
3	О, где же ты, брат? O Brother, Where Art Thou? 2000. Режиссеры братья Коэны, авторы сценария Братья Коэны	комедия
4	Любовь и смерть. 1975. Режиссер Вуди Аллен, автор сценария Вуди Аллен	комедия
5	Бартон Финк. 1994. Режиссеры Братья Коэны, авторы сценария братья Коэны	комедия
6	Головокружение. 1958. Режиссер Альфред Хичкок, авторы сценария. Пьер Буало Тома Нарсежак, Алек Коппел, Сэмюэл Тэйлор	триллер
7	Пули над Бродвеем. Bullets over Broadway. 1994. Режиссер Вуди Аллен, автор сценария Вуди Аллен	комедия
8	Внутренняя империя. Inland Empire. 2001/ Режиссер Дэвид Линч	триллер
9	Убойные каникулы. Tucker & Dale vs Evil. 2010 Режиссер Элай Крейг, авторы сценария Тайлер Лэбин, Алан Ту дик, Катрина Боуден	комедийный триллер
10	Очень испанское кино. Spanish Movie. 2009. Режиссер Хавьер Руис Кальдера, авторы сценария Пако Кабесас Энеко Лисарага	пародия
11	Затащи меня в ад. Drag Me to Hell. 2009. Режиссер Сэм Рэйми, автор сценария Сэм Рэйми	триллер

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

Научная библиотека университет предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видео -двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев

5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Важнейшим методологическим принципом курса является сопоставление драматургии разных жанров. Это предполагает включение в учебный процесс элементов эстетического и культурологического анализа.

В самом начале занятий необходимо включиться в творческую работу по созданию сюжета жанрового фильма. Активно участвовать в обсуждении предложений других студентов, предлагая варианты персонажей, мотивировок, драматических ситуаций.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Список вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине:

1. Дайте определение жанра.
2. Жанровые конвенции мелодрамы.
3. Роль героя в драматургии исторического и биографического фильма.
4. Строение сюжета боевика.
5. Коммуникативная стратегия в документальном и научно-популярном фильме.
6. Происхождение комедии.
7. Приемы и особенности драматургии комедии.
8. Комедия характеров.
9. Черты героя мелодрамы.
10. Формула завершения мелодрамы.
11. Особенности триллера и детектива.
12. Механизм зрительского успеха детектива.
13. Особенности диалога в комедии.

Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе практических семинаров, по результатам выполненных заданий.

Задание для самостоятельной работы дается преподавателем в процессе прохождения курса. Каждый студент должен проработать фабулу фильма,

принадлежащих к двум различным каноническим жанрам. Жанры выбирается студентом самостоятельно.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в форме устного ответа.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ДРАМАТУРГИЯ ЖАНРОВОГО ФИЛЬМА»

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

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

№ п/п	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-2, ПКО-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, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - доклады и обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа бакалавров по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-2, ПКО-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики	ОПК-2, ПКО-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при разработке докладов, проведении «Мозгового штурма» и диспута - 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 драматургии современного фильма в рамках творческих семинаров - выполнение творческих заданий: запись по фильму, немой этюд, звуковой этюд	ОПК-2, ПКО-1
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	

	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% 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, статистические материалы, и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - обучающийся может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах художественной критики - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию полнометражного фильма
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- творческие задания и ситуационные задачи решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные работы (доклады, презентации) соответствуют критериям значимости и качества оформления - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по драматургии - 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

№ п/п	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
2	ПКО-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Драматургия жанрового фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание
- Экзамен

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит просмотр фильма всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из обучающихся должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у обучающихся не только умение анализировать драматургию фильма, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа обучающихся. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающийся способности творчески мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии драматурга, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли драматурга в творческом процессе создания фильма-жанровый фильм.

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении драматурга. Выработать представление о жанре как о художественной модели реальности. Это достигается системой выполнения сценарных заданий и изучением лучших сценариев жанровых фильмов.

Основными видами творческих работ являются: формирование фабулы жанрового фильма. Создание заявки на сценарий жанрового фильма. Жанр произведения избирается обучающим самостоятельно.

Экзамен

Проходит в форме питчинга заявки на сценарий жанрового фильма заранее выбранного литературного произведения, утвержденного педагогом.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

Оценка *«неудовлетворительно»* - обучающийся 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»* - 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 не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие 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 обучению данной дисциплины.

1.5.3. Оценивание результатов творческое задание

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

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

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

Оценка **«удовлетворительно»** - обучающийся не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности обучающийся, так и на результатах его профессиональных возможностей.

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

1.5.3. Оценивание результатов обучения

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

Оценка **«отлично»** – обучающийся 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»** – обучающийся 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»** – 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, 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 тематики докладов

1. Анализ жанровых фильмов – лауреатов и номинантов крупнейших зарубежных смотров и фестивалей;
2. Сравнительный анализ жанрового фильма, созданных по общему литературному источнику;
3. Анализ жанрового фильма, существенно изменяющих литературную основу (изменение места и времени действия, изменение системы персонажей и др.);
4. Анализ опубликованных сценариев фильмов различных жанров.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений

1. Сравнительный анализ фильмов, относящихся к одному жанру. Просмотр и обсуждение
2. Фильмы, демонстрирующие новаторский подход к сценарию жанрового фильма. Просмотр и обсуждение.
3. Анализ фильмов различных жанров со сходной сюжетными фильмов смешанных жанров. Просмотр и обсуждение.

1.6.3 Примеры творческих заданий

1. Сформировать фабулу комедии- обучающиеся записывают на бумаге, фабулу комедийного фильма. предлагают идею жанрового фильма. Объем 1-2 страницы
2. Сформировать фабулу хоррора - обучающиеся записывают на бумаге, фабулу фильма ужасов, предлагают идею жанрового фильма. Объем 1-2 страницы. Объем 1-2 страницы
3. Разработка фабулы мелодрамы - обучающиеся записывают на бумаге, фабулу мелодрамы, предлагают идею жанрового фильма. Объем 1-2 страницы
4. Заявка на сценарий полнометражного жанрового фильма - представляет собой краткое изложение фабулы будущего сценария. Разработку основных поворотных пунктов. Решение художественного пространства фильма. Описание атмосферы фильма.
Объем 1-5 страниц

7. Анализ драматургии жанрового фильма

Раз в неделю в течение семестра обучающиеся просматривают и обсуждают лучшие произведения киноискусства полнометражные фильмы различных жанров. Каждый из обучающихся пишет работу, в которой анализируется драматургия одного из фильмов-жанровых фильмов. Объем работы – 3 страницы.

**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 русской литературы»

Направление подготовки

52.03.06 - Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург (бакалавр)

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная

Москва

2024

Составители: Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 г. по направлению подготовки 52.03.06 — Драматургия.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой_____М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета_____В.В. Марусенков

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.</u> ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
<u>1.1.</u> Цели и задачи освоения дисциплины	4
<u>1.2.</u> Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
<u>1.3.</u> Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
<u>2.</u> СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
<u>2.1.</u> Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
<u>2.1.</u> Содержание разделов дисциплины	6
<u>2.2.1.</u> Тематический план дисциплины	6
<u>2.2.2.</u> Содержание дисциплины	8
<u>3.</u> УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	25
<u>3.1.</u> Список учебной литературы	25
<u>3.1.1.</u> Основная литература	25
<u>3.1.2.</u> Дополнительная литература	28
<u>3.2.</u> Электронные издания, Интернет-ресурсы	28
<u>4.</u> ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	29
<u>5.</u> МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	29

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

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

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» входит в обязательную часть образовательной программы (Б1.О.11).

Объем дисциплины – 5 зач.ед., что составляет 180 академических часов или 135 астрономических. Дисциплина преподаётся на 2–3 курсах. Дисциплина даёт 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: ОПК-1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
История и теория искусства	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и пара-категории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 ак.час. (135 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									

Теоретический блок:									
Лекции	128			34	30	34	30		
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	10			2		2	6		
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
ИКР									
Форма промежуточной аттестации	42				6 зачёт		36 Экз		
Всего часов	180			36	36	36	72		

2.1. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

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

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.					
1. Романтическое направление в лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.		12			
2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика.		12			
3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф.		8			

Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.					
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.					
1. Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.		8			
2. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.		12			
3. Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.		12			
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ					
1. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.		8			
2. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.		8			

3. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.		8			
Раздел 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950-2000 ГГ.					
1. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.		8			
2. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.		8			
3. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.		8			
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА					
1. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		8			
2. Жанровая литература в России XXI века		8			
		128			10

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История русской литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в

связи с эстетическими идеями конкретного исторического, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.		
ОПК-1	Тема 1. 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.
ОПК-1	Тема 2. 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 «Руслан и Людмила». Южная и Северная ссылка. Интерес Пушкина к законам истории и роли народных масс в ней. Поэма «Полтава». Трагедия «Борис Годунов». Лирика этого периода, ее проблематика. «Евгений Онегин»: проблема «свободного романа». Переход к новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание «Маленьких трагедий». Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза Пушкина: «Пиковая дама», «Метель», «Гробовщик». Неосентиментализм в рассказе «Станционный смотритель». Роман «Капитанская дочка»: проблема взаимодействия трех исторических сил. Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода. Поэзия «пушкинской плеяды» (Е. Баратынский, А. Дельвиг, Д. Давыдов,

		Н. Языков и др.). 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 унизительности 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.
ОПК-1	Тема 3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.	Творчество Н. В. Гоголя (1805–1852). Жизненный путь писателя. История публикации сборника <i>«Вечера на хуторе близ Диканьки»</i>. Украинское барокко. Влияние славянской мифологии на художественный мир Гоголя. Переходный (от романтизма к реализму) характер сборника <i>«Миргород»</i>. Поэтика «Вия». Эстетика идиллии <i>«Старосветских помещиков»</i>. Героический эпос <i>«Тарас Бульба»</i>, вопрос о национальной судьбе; православие и католичество. Отход от романтических традиций. Обращение Гоголя к петербургской тематике и эстетике «натуральной школы». Изображение «маленького человека» в повестях <i>«Шинель»</i>, <i>«Записки сумасшедшего»</i> и других. Гоголь как первый сюрреалист: повесть <i>«Нос»</i>. Драматургия Гоголя. Работа над поэмой <i>«Мертвые души»</i>. Жанровые особенности поэмы. Наброски второго тома. Финал творческой биографии Гоголя и стихия огня. Романтические произведения В.Ф. Одоевского <i>«Городок в табакерке»</i>, <i>«Пёстрые сказки»</i>, <i>«Русские ночи»</i> и А. Погорельского <i>«Двойник, или мои вечера в Малороссии»</i>, <i>«Чёрная курица, или подземные жители»</i>. Проза Н. Полевого и О. Сомова. Влияние немецкого романтизма и поэтика двоемирия.
ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х гг.		

ОПК-1	<u>Тема 4.</u> Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.	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.
ОПК-1	<u>Тема 5.</u> Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.	1860-е годы. Роль реформы 1861 г. в обновлении общественно-литературной ситуации. Демократизация литературы. Значение романа И. С. Тургенева <i>«Отцы и дети»</i> в литературном процессе. Вытеснение «маленького человека» «новым человеком». Основные черты этого героя – разночинское происхождение, противостояние эпохе «отцов», пренебрежение комфортом, аскетизм и жертвенность. Роль и значение романа Н. Г. Чернышевского <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. 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. Творчество И. А. Гончарова (1812–1892). Романная трилогия Гончарова. <i>«Обыкновенная история»</i>. <i>«Обломов»</i> – проблема социализации человека и кризис патриархального мирозерцания. Роман <i>«Обрыв»</i>. Райский – развитие образа Обломова. Противопоставление Петербурга и провинции. Тема «обрыва» как состояния современной жизни. Гончаров и восточная философия. Творчество Н. Г. Чернышевского (1828–1883). Творчество Н. А. Некрасова (1821–1878). Поэт народного 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</i>

		хорошо». Проблема смысла жизни. Раскрытие в произведении самосознания народа. Образы представителей разных слоев общества. Трагические судьбы крестьян. Фольклорно-мифологические образы и мотивы. Вопрос о народном заступнике и народном герое, разработка идеала нравственного подвига. Сказовый и песенный характер поэмы. Творчество 1870-х гг. Поэмы, посвященные декабристам. Нарастание ощущения катастрофы в поздней лирике. Сборник стихотворений <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>. 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 <i>«Москвитянин»</i>. 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 <i>«Современник»</i>. 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 в 1860-е гг. Трилогия о Бальзаминове, образ «маленького человека». Исторические пьесы, изучение исторических трудов Карамзина, Забелина, С. М. Соловьева. Интерес к эпохе Смутного времени – переломному этапу в русской истории. Проблема бунта, кровавого мятежа. Драматургия 1870–80-х гг. Работа в журнале <i>«Отечественные записки»</i>. <i>«Снегурочка»</i> 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 <i>«Бесприданница»</i>. Драма незаурядной женщины в заурядном мужском окружении. Тема погубленной красоты. Значение творчества Островского для развития русского театра. Жанровые особенности пьес. Творчество Л. Н. Толстого (1828–1910).

		Периодизация творчества. Религиозные поиски и духовные кризисы писателя. Особенности его реализма. Ранний этап. Трилогия «<i>Детство</i>», «<i>Отрочество</i>», «<i>Юность</i>» – о становлении личности. Замысел романа о русском помещике («<i>Утро помещика</i>»). Военная тема в «кавказских рассказах». Отказ от романтизации Кавказа. «<i>Кавказский пленник</i>». Дегероизация войны. Образы офицеров и солдат. Ложная и подлинная храбрость. Изображение ужасов войны в «<i>Севастопольских рассказах</i>». Повесть «<i>Казаки</i>», автобиографические мотивы в ней. Характеры «естественных людей» и тема несостоявшегося посвящения. Этап расцвета творчества (1860–70-е). Замысел романа о декабристах. Определение Толстым жанра будущего романа «<i>Война и мир</i>» 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 «<i>Анна Каренина</i>». Двойная сюжетная линия – Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль эпиграфа в произведении. Анна и Левин – темный и светлый двойники Толстого. Левин и тема «счастья семейной жизни». Проблема полноты жизни в понимании Толстого. Позднее творчество. Самооценка в «Исповеди», новизна религиозного мировоззрения («В чем моя вера?» и др.). Теория непротивления злу насилием. Критика официальной церкви. Желание Толстого вывести формулу Единого Бога для всех религий. Усиление критического пафоса в творчестве этого периода. Повесть «<i>Смерть Ивана Ильича</i>». Страх эроса в повести «<i>Крейцера соната</i>». Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе «<i>Отец Сергей</i>». Драматургия Толстого. «<i>Воскресение</i>» 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. Отлучение писателя от церкви. Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны и смерть. Творчество В. М. Гаршина (1855–1888). Рассказы «Трус», «Четыре дня», «Красный цветок». Поэтика трагического. Творчество В. Г. Короленко (1853–1921). «Дети подземелья (В дурном обществе)», «Слепой музыкант». Усиление натуралистических тенденций в литературе.
ОПК-1	<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.	Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрина, 1826–1889). Раннее творчество. Традиции «натуральной школы», связь с гоголевским направлением. Хроника «История одного города» – пародия на теорию «призвания варягов на Русь». Пародирование летописи и «Слова о полку Игореве». Образы градоначальников, их исторические прототипы. Сатирическое и трагическое в изображении русской истории. Фантастика, гипербола как средство изображения градоначальников. Образы глуповцев. Проблема «народ и власть». Компаративный аспект: «История Нью-Йорка» В. Ирвинга. Роман «Господа Головлевы» – жанр семейной хроники. Ключевые для произведения знаки склепа, гроба, могилы, кладбища, савана. Образы героев (Арины Петровны, Степки-балбеса, Павла, Порфирия...). Иудушка, его лицемерие и связь с сатанизмом; имитация религиозности, тяга к стяжательству и сатанистические 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 «Коняга». Трагические и пессимистические мотивы в сказках. Проблема «эзопова языка». Сказовая манера письма Н. Лескова. Христианское, национальное и мифологическое в его творчестве. Лесков и традиции народной культуры. Рассказ «Тупейный художник». Поэтика маргинальности в прозе: «Леди Макбет Мценского уезда», «На ножах», «Некуда». Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881). Раннее творчество. Роман «Бедные люди». Макар Девушкин и Акакий Башмачкин. «Петербургская поэма» «Двойник», интерес писателя к подсознанию и глубинной психологии человека. Сентиментальный роман «Белые ночи». Образ

		героя-мечтателя. Достоевский в кружке М. В. Петрашевского. Арест и каторга. Возвращение в Петербург после каторги. Отход от романтических и сентименталистских традиций. Осмысление тюремного опыта в романе «<i>Записки из мертвого дома</i>». Изображение каторги, создание образа преисподней. «Мертвый дом» как образ России. Роман «<i>Униженные и оскорбленные</i>». Любовный треугольник в творчестве писателя. Особенности «романа тайн». Издательская деятельность Достоевского. Разработка идеологии «почвенничества» в журналах «Время» и «Эпоха». Поездка в Европу. «<i>Записки из подполья</i>» как перелом в творчестве. «Подполье» – образ бессознательного в человеке. Исследование психологии духовного «подполья» и проблема «антигероя». «Человек из подполья» – озлобленный мечтатель и скиталец-беспочвенник. Больное сознание как трагедия современной личности. Проблема свободы и воли; идея «неоправданности» веры. Отсутствие религиозного осмысления трагедии «подполья». «Записки» как подготовка к будущему романному творчеству. Преобразование повествовательной техники в романах 1860–70-х годов. Диалогичность, прием двоения в обрисовке героев. Раздельные планы действия и философского содержания. Параллельное развитие текста и подтекста. Своеобразие «мистического реализма» Достоевского. Христианский сентиментализм в рассказе «<i>Мальчик у Христа на ёлке</i>». Великое Пятикнижие. «<i>Преступление и наказание</i>». Религиозное осмысление проблемы преступления и наказания. Теория 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. «<i>Идиот</i>». Мышкин – князь – Христос, Рогожин – носитель демонического начала. Настасья Филипповна как Душа мира и падшая София. Любовные треугольники в романе. Религиозное осмысление любви и ненависти. Библейские мотивы и евангельские цитаты в романе. Христианский смысл финала. Антинигилистический роман «<i>Бесы</i>». Социализм как разновидность

		сатанизма. Изображение психологии нигилистов, их бесовской одержимости. Роль евангельского эпитафия и библейских цитат. 1870-е годы. Работа над «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.
ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ		
ОПК-1	Тема 7. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.	Литература 1880–90-х годов. Эпоха царствования Александра III. Создание видимости «сильного государства». Безвременье. Эволюция реализма. Отход большинства оставшихся в жизни писателей от концепции единства мира, объединенного Божественным началом. Кризис религиозной веры на рубеже 80–90-х гг. Будущие революционные потрясения начала XX века как следствие кризиса. Зарождение предмодернизма. Противостояние реализма и символизма. Обращение писателей к 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 «большого 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 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. 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.

		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. 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». Проза Серебряного века. Место прозы в литературной ситуации рубежа веков, наследование реалистической традиции предшествующего этапа и полемика с нею. Поэтика символистского романа. Романное творчество символистов: <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. «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. 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

		«Гранатовый браслет». Натурализм в прозе Куприна («Яма», «Наталья Давыдовна»). Единство художественной системы И. Бунина. Лирический характер эпических опытов писателя (от «Антоновских яблок» к «Жизни Арсеньева»). Формы выражения авторского сознания и принцип моделирования мира в прозе И. Бунина. Новеллы «Руся», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар». Неонатурализм прозы М. Арцыбашева (роман «Санин»). Беллетристика Серебряного века: А. Амфитеатров: «Отравленная совесть», «Бабы и дамы».
ОПК-1	Тема 8. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.	Литературная ситуация 1920-х годов. Содержание литературной борьбы этого периода. Основные группы, их эстетические программы (РАПП, «Перевал», «Серапионовы 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 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 («Конармия»), Б. Пильняка («Голый год», «Повесть непогашенной луны»). Сказовая проза М. Зощенко. Художественное осмысление «нового человека» в повести «Зависть» Ю. Олеши. Сказка Ю. Олеши «Три толстяка». Антиутопии: концепция будущего, социальная модель, проблема отношений личности с обществом в романе Е. Замятина «Мы». Исторический роман (О. Форш «Одеты камнем», Ю. Тынянов «Восковая персона»). Проблема биографической прозы и «Пушкин» Ю. Тынянова. Эпическая проза: роман-эпопея «Тихий Дон» М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького. Литература о гражданской войне: Б. Лавренёв «Сорок первый», Д. Фурманов «Чапаев», Н. Островский «Как закалялась сталь», А. Серафимович «Железный поток». Драматургия 20–30-х гг. Агитационный театр.

		«Мистерия-буфф» В. Маяковского. Театр Вс. Мейерхольда. Полемика М. Булгакова и В. Маяковского («Багровый остров» и «Баня»). Революционно-демократическая драма 20-х годов (К. Тренев, Б. Лавренев). Театр и проза абсурда (Д. Хармс <i>«Вываливающиеся старухи»</i>, А. Введенский). Творчество М. Горького (1868–1936). Романтические произведения. «Макар Чудра». Трилогия «Детство», «По Руси», «Мои университеты». Горький и революция. Сб. «Несвоевременные мысли». Новая проза М. Горького в контексте прозы А. Белого, А. Ремизова. Рассказы 20-х годов («Карамора» и др.). Проблематика. Герои. Рассказы о любви. <i>«Варенька Олесова»</i>. Тема предпринимательства и ее художественное решение («Дело Артамоновых», «Егор Булычев и другие», <i>«Васса Железнова»</i>). «Жизнь Клим Самгина». Концепция истории, проблема человека и толпы, тема жертвенного пути интеллигенции. Современное литературоведение о Горьком. Творчество В. Маяковского (1893–1930). Революционность как миропонимание. Политические идеи как эстетические («Левый марш», поэма «В. И. Ленин» ...). Маяковский и ЛЕФ. Программа искусства «жизнестроения» («Стихи о советском паспорте», «Хорошо!»). Трагедия Маяковского-поэта, сознание бессилия искусства преодолеть противоречия жизни («Люблю», <i>«Про это»</i>), неприятие негативных сторон современной действительности (сатирические стихотворения, пьесы «Клоп» и «Баня»). Поэма «Во весь голос» – «начало и конец» Маяковского. Смерть поэта, трактовки и гипотезы. Творчество А. Платонова (1899–1951). Литературные корни: Платонов и пролеткульта, Платонов и «Перевал», Платонов и Горький. Путь в литературу, платоновская концепция народной души («<i>Сокровенный человек</i>»). Роман «<i>Чевенгур</i>» как философская проза. Странствия в романе, типы героев. Образ Саши Дванова. Проблема поисков общественного идеала. Сны в композиции произведения. Повесть «<i>Котлован</i>». Смысл заглавия. Образы-символы, их функция. Диалог утопий в сюжете повести. Платонов и философское учение Н. Федорова. Повесть «<i>Ювенильное море</i>»: тема технического прогресса и человека. Душа народа и душа человека в повести «<i>Джан</i>». Философия любви

		(«Фро», «Возвращение», «Афродита»), отдельное и общее существование человека. 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. Творчество М. Булгакова (1891–1940). «Житие» М. Булгакова. Прижизненное и современное литературоведение о нем. 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. 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.
ОПК-1	<u>Тема 9.</u> Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.	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). Роман «Кавалер Золотой звезды» как канон колхозного романа. Критика романа Ф. Абрамовым. Сказочные структуры. Роман «Цемент» Ф. Гладкова и традиция производственного романа. Лакировочная проза.
СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 гг.		
ОПК-1	<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.	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).
ОПК-1	<u>Тема 11.</u> «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в	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

	литературе 1970-х гг.	Д. Гранина, Ч. Айтматова. <i>«Городские повести»</i> Ю. Трифонова. Драма человеческого сознания в драматургии А. Вампилова (<i>«Утиная охота»</i> и др.). Проза Л. Леонова. Диссидентская литература Ю. Даниэля, Ю. Домбровского, А. Терца, А. Битова, В. Ерофеева, С. Соколова.
ОПК-1	<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.	Поэзия. Многообразие поэтических систем. Концептуализм. Метареализм. Поэтический мир И. Бродского. Проза. Публикация произведений «задержанной литературы» (<i>«Новое назначение»</i> А. Бека, <i>«Дети Арбата»</i> А. Рыбакова, <i>«Ночевала тучка золотая»</i> А. Приставкина, <i>«Жизнь и судьба»</i> В. Гроссмана, <i>«Белые одежды»</i> В. Дудинцева) и живших десятками лет в самиздате и тамиздате (<i>«Доктор Живаго»</i> Пастернака, <i>«Раковый корпус»</i> , <i>«Красное колесо»</i> А. Солженицына). Реабилитация творчества писателей 20–30-х гг.: Бабея, Пильняка, Платонова, Булгакова и освоение литературы эмиграции – Г. Иванова, В. Набокова, В. Ходасевича, С. Довлатова, И. Бродского и др.
НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА		
ОПК-1	<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 А. Иванова, Р. Сенчина, З. Прилепина, В. Шергунова, Г. Яхиной. (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 и историософская проза А. Иличевского, Е. Водолазкина, А. Варламова. Писатели – лауреаты литературных премий: О. Славникова, Е. Чижова, М. Шишкин и др.
ОПК-1	<u>Тема 14.</u> Жанровая литература в России XXI века	Фэнтези: проза С. Лукьяненко, А. Старобинец, Н. Перумова, М. Семёновой. Детектив: исторический (Л. Юзефович, Н. Свечин), 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. Сказки. Евгений Онегин. Пиковая дама. Борис Годунов. Маленькие трагедии.
2. М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Штосс. Демон. Маскарад.
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. Женитьба. Игроки.
6. И.С. Тургенев. Записки охотника. Дворянское гнездо. Призраки. Собака. Месяц в деревне.
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. И.А. Гончаров. Обрыв.
11. В.Г. Короленко. Среди серых камней. Слепой музыкант.
12. Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. Идиот.
13. Л.Н. Толстой. Крейцеров соната. Отец Сергей. Анна Каренина. Воскресение.
14. А.П. Чехов. Иванов. Дядя Ваня. Чайка. Три сестры. Рассказы.
15. А.И. Куприн. Олеся. Гранатовый браслет. Наталья Давыдовна. Поединок. Яма.
16. А. Амфитеатров. Отравленная совесть.
17. С. Арцыбашев. Санин.

18. В. Набоков. Лолита. Дар.
19. Поэзия Серебряного века.
20. В. Брюсов. Последние страницы из дневника женщины.
21. Л. Андреев. Жизнь человека.
22. Ф. Сологуб. Отравленный сад. Мелкий бес.
23. Е. Замятин. Мы.
24. Д. Фурманов. Чапаев.
25. Н. Островский. Как закалялась сталь.
26. Поэзия 1920-х гг.
27. М. Булгаков. Морфий. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. Зойкина квартира.
28. М. Зощенко. Рассказы.
29. Н. Эрдман. Самоубийца.
30. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.
31. А. Толстой. Аэлита. Хождение по мукам. Пётр I.
32. А. Беляев. Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля.
33. А. Грин. Алые паруса. Фанданго. Серый автомобиль.
34. П. Бажов. Медной горы хозяйка.
35. Н. Погодин. Поэма о топоре.
36. В. Вишневский. Оптимистическая трагедия.
37. А. Платонов. Чевенгур. Котлован. Юшка. 14 красных избушек.
38. А. Афиногенов. Страх. Ложь.
39. Д. Хармс. Проза. Поэзия.
40. Е. Шварц. Снежная королева. Тень. Дракон.
41. Поэзия 1930-х годов.
42. Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке.
43. А. Фадеев. Молодая гвардия.
44. К. Симонов. Русские люди.
45. Л. Леонов. Нашествие.
46. В. Розов. Вечно живые.
47. В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
48. К. Воробьёв. Убиты под Москвой.
49. Ю. Бондарев. Батальоны просят огня.
50. В. Быков. Сотников.
51. В. Гроссман. Жизнь и судьба.
52. Б. Пастернак. Доктор Живаго.
53. В. Овечкин. Районные будни.
54. А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор.
55. В. Шаламов. Колымские рассказы.

56. В. Шукшин. Рассказы.
57. К. Паустовский. Кара-Бугаз. Рассказы.
58. Поэзия «оттепели».
59. А. Володин. Пять вечеров. Горестная жизнь плута.
60. А. Арбузов. Таня. Иркутская история.
61. А. Вампилов. Утиная охота.
62. Ю. Даниэль. Говорит Москва.
63. Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей.
64. Ю. Трифонов. Обмен.
65. Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.
66. И. Бродский. Избранное.
67. В. Ерофеев. Москва-Петушки.
68. С. Соколов. Школа для дураков.
69. Э. Брагинский. Сослуживцы. Гараж.
70. Г. Горин. Тот самый Мюнхгаузен.
71. Д. Галковский. Бесконечный тупик.
72. В. Пелевин. Generation P. Чапаев и пустота.
73. М. Шишкин. Венерин волос.
74. Л. Улицкая. Казус Кукоцкого.
75. А. Иванов. Географ глобус пропил. Ненастье.
76. С. Лукьяненко. Дневной дозор.
77. М. Семёнова. Волкодав.
78. Б. Акунин. Турецкий гамбит.
79. Л. Юзефович. Зимняя дорога.
80. А. Иличевский. Перс.
81. Е. Водолазкин. Лавр.
82. А. Варламов. Мысленный волк.
83. М. Петросян. Дом, в котором...
84. И. Вырыпаев. Кислород.
85. В. Сигарев. Пластилин. Алексей Каренин.
86. Я. Пулинович. Наташина мечта.
87. З. Прилепин. Обитель.
88. Г. Яхина. Зулейха открывает глаза.
89. Д. Данилов. Человек из Подольска.
90. 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 века в 2 ч.: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. В.В. Агеносов. М., 2017.
3. История русской литературы XX века. 20-50-е годы. Литературный процесс. М., 2006.
4. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена. М., 2008.
5. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2-х. Т. 1: 1953–1968. М., 2006.
6. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2-х томах. М., 2006.
7. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.
8. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века. М., 2018.
9. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

1. История русской литературы XX – начала XXI века: учебник для вузов в 3-х частях / составитель и науч. ред. Коровин В.И. М., 2014. ЭБС «Айбукс».
2. Кривонос В.Ш. История русской литературы XIX века (1800–1830). М., 2015. ЭБС «Айбукс».

3. Линков В.Я. История русской литературы (вторая половина XIX века). М., 2010. ЭБС «Айбукс».
4. Русская проза рубежа XX-XXI веков: учеб. Пособие, М., 2016 ЭБС «Айбукс».

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

<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 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКУМ РАБОТЫ ДРАМАТУРГА С РЕЖИССЁРОМ

Направление подготовки
52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль
Кинодраматург
Квалификация выпускника
Бакалавр

Уровень образования
Бакалавриат
Форма обучения
Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Хмелик М.А., профессор кафедры драматургии кино, Воденко М.О., кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. 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	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
3.1. Основная литература	17
3.2. Дополнительная литература	17
3.3. Электронные издания , Интернет-ресурсы	18
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	18
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	19
Приложение № 1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ " ПРАКТИКУМ РАБОТЫ ДРАМАТУРГА С РЕЖИССЁРОМ"	19

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать возможность студентам овладеть навыками работы над созданием аудиовизуального произведения. Понимание основ сотрудничества и взаимодействия с ключевой фигурой процесса создания кинофильма – режиссёром-постановщиком

Значение сценария как основы произведения киноискусства, во многом определяющей его духовную и художественную ценность, неоспоримо - оно подтверждается всем опытом отечественного и мирового кинематографа.

Главная задача дисциплины «Практикум работы драматурга с режиссёром» - развитие навыков студентов ВГИК, наделенных способностями к кинематографическому мышлению и литературному творчеству, к совместной работе с режиссерами в создании сценариев игровых и документальных фильмов, к литературной и редакционной работе в области кино и телевидения.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Практикум работы драматурга с режиссёром» является ориентация на выработку в студентах осознанного отношения к своей работе в съемочной группе и активному взаимодействию студентов разных специальностей в стенах университета.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Практикум работы драматурга с режиссёром» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП ВО, её изучение осуществляется на III курсе в 5-ом и 6-ом семестрах. Дисциплина является неотъемлемой и вспомогательной частью дисциплины «Мастерство драматурга кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Практикум работы драматурга с режиссером» направлен на формирование следующих компетенций:

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы; УК-3.3. Знает основные командные стратегии; УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса; УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта
Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач
Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов)
Творческая деятельность	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой

ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.
ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 144 ак.часов; контрольная точка в соответствии с учебным планом; 6 семестр - *экзамен*.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед. 144 академических часа		
Вид учебной работы	Количество академических часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):	66		
Теоретический блок:			
Лекции			

Практический блок:			
практические и семинарские занятия	64	34	30
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	44	38	6
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов			
Форма итогового контроля	6 Э/ 36 ак.ч		Э/36 ак.ч
Всего часов	144	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
5	Тема 1 Знакомство с замыслом и темой будущего сценария.	10		6		4
5	Тема 2 Создание заявки сценария короткометражного фильма.	10		6		4
5	Тема 3 Разработка системы персонажей будущего фильма.	10		6		4
5	Тема 4 Типы характеров персонажей.	10		6		4
5	Тема 5 Синописис короткометражного сценария.	10		6		4

6	Тема 6 Разработка сценплана.	10		6		4
6	Тема 7 Диалоги как характеристика образа и как форма действия.	10		6		4
6	Тема 8 Предпродакшен.	10		6		4
6	Тема 9 Методы работы на съёмочной площадке.	12		8		4
6	Тема 10 Постпродакшен	16		8		8
6	Экзамен	36				
	ИТОГО	144		64		44

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Ознакомление и обсуждение сценаристом и режиссером темы сценария и мира, в котором раскрывается замысел, с учётом производственных возможностей Учебной киностудии ВГИК

2. Определение жанра, создание и утверждение заявки будущего сценария. Обращение к референсам для более полного раскрытия выбранной темы сценария.

3. Определение функции главного и второстепенного персонажа. Разработка внутреннего конфликта персонажей сценария. Определение цели главного героя, создание мотивации его действий. Создание внешнего образа персонажей. Определение внешних конфликтов. Динамика характеров, их раскрытие и развитие.

4. Типы характеров и построение актерского образа. Кризис героя и его разработка в драматургии короткометражного сценария. Пересмотр устоявшихся жизненных приоритетов или возвращение к потерянным идеалам. Проблема выбора – важнейший элемент сценария.

5. Создание синопсиса: определение главного драматического события. Экспозиция. Событие – толчок (точка невозврата), отложенное событие, поворотное событие, кульминация, развязка, финальный поворот.

6. Создание сценплана. Разработка сцен в их последовательности: экспозиционная сцена, завязочная сцена, сцены развития действия, решающая схватка, кульминационная сцена, финальная сцена.

7. Написание диалогов – завершающая стадия работы над киносценарием. Законы построения диалогов.

8. Создание режиссерского сценария. Подбор актеров. Определение локаций для съемок.

9. Съемки, работа на площадке. Решение проблем, возникающих во время съемочного процесса.

10. Участие в монтажно-тонировочном периоде работы над кинофильмом. Постпродакшен, работа над продвижением фильма.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Осуществление программы курса «Практикум работы драматурга с режиссёром предусматривается в виде практических занятий и семинаров.

Изучение дисциплины проходит в форме семинарских и практических занятий, на которых студенты обсуждают свои сценарные и режиссёрские замыслы и работают совместно над их поэтапным воплощением в сценарную и далее - кинематографическую форму.

Самостоятельная работа направлена на выбор темы и подготовку сценарной заявки.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2022г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Основная литература

1. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия». - М., ВГИК, 2003 г.
2. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. - М., ВГИК, 2009 г.
3. Туркин В. «Драматургия кино». - М., ВГИК, 2007 г.
4. Митта А. Кино между адом и раем / А. Митта. - М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008 г.
5. Мариевская Н. Нелинейное время фильма. - М., ВГИК, 2014 г.

3.2. Дополнительная литература

- 1 Воглер К. путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. М.: Альпина нон-фикшн. 2015.
- 2 Габрилович Е. Вопросы киносценарии. ВГИК, 1984 г.
- 3 Гольдберг Н. «Человек, который съел машину» М: Альпина Паблишер, 2017 г.
- 4 Кэмпбелл Дж. Пути к блаженству: мифология и трансформация личности / Дж. Кэмпбелл; Пер. с англ. А. Осипова. М.: Открытый мир, 2006.
- 5 Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
- 6 Михальченко С. «Киноэтюды. Киновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
- 7 Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
- 8 Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
- 9 Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
- 10 Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.
- 11 Тынянов Ю. О сюжете и фабуле в кино // Поэтика. История литературы. Кино: М.: Наука, 1977.
- 12 Фигуровский Н. «Киносценарии и зритель», ВГИК, 1989 г.
- 13 Фигуровский Н. «Непостижимая киносценарии», ВГИК, 2004 г.
- 14 Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современной киносценарии», ВГИК, 1981 г.
- 15 Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
- 16 Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
- 17 Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г.
- 18 Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Вопросы киносценарии. Вып.6, М., «Искусство», 1974 г.
- 19 Аристотель. Поэтика. Риторика / Пер. с др.-греч. В. Апеллерота, П. Платоновой. СПб: Азбука-Классика, 2008.
- 20 Воглер К. путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. М.: Альпина нон-фикшн. 2015 г.
- 21 Ильясов М., Сарычева Л. «Пиши, сокращай!», М: Альпина Паблишер 2016 г.
- 22 Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.

- 23 Ландау Н. Дорожная карта шоураннера М: Издательство «Э», 2016г.
24 Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. -М: Независимая фирма Класс, 1998 г.

3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Сайты: Сценарист.ру; Кинопоиск, Prokino, Dramafong
2. Библиотека сценариста.
3. <http://www.screenwriter.ru/>
4. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
5. <http://cdkino.ru>
6. <http://ruskino.ru/mov/year/>
7. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
8. <http://www.sostav.ru/>
9. <http://kinodramaturg.ru/>

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

Научная библиотека университета предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

\

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**1.1. Фонд оценочных средств (ФОС)****«Практикум работы драматурга с режиссером»**

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

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

№ п/п	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - семинары (тематические семинары, проблемные семинары-дискуссии, семинары с чтением сценариев, показом фильмов и разбором их фрагментов) - доклады и обсуждения по темам теоретического и практического содержания - самостоятельная работа бакалавров и режиссеров по вопросам тем теоретического содержания	УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - совместная практическая работа сценаристов и режиссеров над замыслом, заявкой и синопсисом сценария короткометражного фильма - совместная работа сценариста и режиссера над элементами сценария (мир героев, персонажи, диалоги) - совместное написание сценария короткометражного фильма с учетом технических возможностей киностудии ВГИК	УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2

	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской концепции созданного сценария - проверка навыков работы в группе по решению профессиональных задач - оценка способности развивать межличностные отношения, навыки передачи знаний, мыслей, культурных и нравственных ценностей - оценка способности создавать совместно оригинальные произведения кинодраматургии		УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2
3.	Показатели оценивания компетенций		
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение семинарских и практических занятий - участие в обсуждении теоретических, практических и организационных вопросов на совместных занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	
	Этап 2: 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 докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему	
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - успешное выполнение творческих заданий	
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации		
	Этап 1: Формирование базы знаний	- 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, статистические материалы, и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах художественной критики - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию полнометражного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания и ситуационные задачи решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные работы (доклады, презентации) соответствуют критериям значимости и качества оформления - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по драматургии - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
2	УК-2	Обсуждения Творческое задание

		Экзамен
3	УК-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен
4	ОПК-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине

«Драматургия современного фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Экзамен

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного фильма, прочитанного сценария или предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, развивает у студентов способность работать в коллективе, творчески мыслить, быстро реагировать и решать поставленные задачи – качества необходимые в профессии сценариста и режиссёра. В процессе обсуждения студенты учатся воспринимать информацию, анализировать, критически мыслить. В итоге работы предполагается достижение консенсуса в группе.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование навыков работы в творческом коллективе, самоорганизации и саморазвития.

В ходе выполнения заданий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении сценариста и режиссера. Выполняя задания, полученные от педагога, студенты учатся создавать оригинальные кинопроизведения, используя различные техники и творческие методы. Работая в группе, будущие сценаристы и режиссеры получают опыт ведения переговоров, долгосрочного планирования, выполнения интеллектуальных и практических заданий, представления и защиты своей работы.

Основными видами творческих работ являются: написание логлайна, сценарной и режиссерской заявки, синопсиса, сценплана, задания по созданию характеров, написанию диалогов-действий и диалогов-характеристик, работа с мизансценами, работа на съемочной площадке, создание продакшен-проектов.

Экзамен

Проходит в форме защиты сценария фильма (объем 10-15 страниц) и снятого по нему короткометражного фильма.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты, творческую инициативу, умеет работать в группе.

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

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в дискуссиях показывает не глубокие знания программного материала, неактивно работает в группе. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

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

1.5.2. Оценивание результатов творческое задание

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

Оценка **«отлично»** - студент демонстрирует яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных решений и способность выполнять профессиональные задания как самостоятельно, так и в группе.

Оценка **«хорошо»** - студент демонстрирует понимание поставленных творческих и организационных задач и, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий и работы в творческой группе.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не проявляет активности в работе, не достигает очевидных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент не способен работать в группе, неоднократно терпит творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога. Оценка основывается на степени активности студента и на результатах его профессиональных возможностей.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и

промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Современные короткометражные и полнометражные фильмы: чтение сценариев и просмотр поставленных по ним фильмов. Обсуждение.
2. Драматургическое событие как основа сценарной истории. Умение находить актуальные и современные события.
3. Жанр как «угол зрения» на материал фильма.
4. Наблюдение за характерами и способы создания кинообраза персонажей.
5. Финал фильма как завершающая стадия создания кинообраза.

1.6.2 Примеры творческих заданий

1. Логлайн – студенты в письменной форме представляют тему и идею будущего фильма, формулируют логлайн. Задача – определить актуальность темы, основной посыл истории найти драматургический ход, заявить героев и главные перипетии сценария. Объем – 0,5 страницы.

В процессе выполнения данного задания студенты учатся ставить творческие цели, формулировать и отстаивать замыслы, убедительно позиционировать себя.

Темы и логлайна обсуждаются всей группой.

2. Работа над диалогом - студенты выполняют аудиторную письменную работу по созданию диалогов на заданную педагогом тему (объяснение в любви, ссора, мольба и др.), на определение характеров (диалог флегматика и холерика, сангвиника и меланхолика и др.), на речевую характеристику (бизнесмена и водителя, провинциала и хипстера, тинэйджеров и др.). Объем работы - 1 страница. Написанные диалоги читаются вслух в аудитории и обсуждаются всей группой.

3. Сценплан – письменное задание, разработка утвержденного синопсиса с добавлением диалогов и завершения сюжетной композиции. В процессе работы над сценпланом проявляется умение студентов совместно создавать оригинальное произведение драматургии, используя различные техники и творческие методы реализации на практике навыков, полученных ранее на занятиях по мастерству сценариста и режиссёра. Работа над вариантами сценплана воспитывает в студентах готовность принимать критику, творчески подходить к редакторским замечаниям, оперативно и четко выполнять их, сохраняя при этом свою творческую индивидуальность. Объем работы 10-15 страниц.

Работа анализируется педагогами и выносится на обсуждение группы.

Список вопросов для подготовки к зачёту:

1. Знакомство с замыслом и темой будущего сценария.
2. Форма сценарной заявки и её содержание.
3. Что такое система персонажей фильма, типы характеров персонажей?
4. Что входит в понятие синопсиса короткометражного сценария?

5. Как разрабатывается сценплан и зачем это нужно?
6. Особенности построения диалогов в кинопроизведении.
7. Что входит в понятие «предпродакшен»? Работа сценариста и режиссёра в этом периоде предсъёмочного процесса.
8. Роль сценариста на съёмочной площадке. Формы сотрудничества с режиссёром.
9. Формы продвижения фильма, создание аннотаций и рекламных буклетов.

Список вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине:

1. Что такое сценарный замысел и тема будущего сценария.
2. Создание заявки сценария короткометражного фильма.
3. Разработка системы персонажей будущего фильма.
4. Типы характеров персонажей.
5. Синописис короткометражного сценария.
6. Разработка сценплана.
7. Диалоги как характеристика образа и как форма действия.
8. Предпродакшен.
9. Методы работы на съёмочной площадке.
10. Постпродакшен.

1.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущий контроль знания студентов осуществляется в ходе практических занятий.

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточной аттестацией по дисциплине является зачёт с оценкой в 5-ом семестре. Экзамен проводится в 6-ом семестре.

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

СТРУКТУРА ОБРАЗОВ ДРАМАТУРГИИ

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Шарапова М.А., преподаватель кафедры драматургии кино

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Организационно-методические данные дисциплины.....	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1. Тематический план дисциплины	7
2.2.2. Содержание дисциплины.....	10
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	13
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
3.1. Основная литература.....	15
3.2. Дополнительная литература.....	16
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	16
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	17
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
Приложение № 1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине "Структура образов драматургии"	

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

«Структура образов драматургии» – это предмет, изучающий принципы взаимодействия между собой художественных образов в произведениях драматургии.

Цель данной дисциплины:

- показать связь образов драматургии с культурным и социально-историческим процессом;
- обнаружить динамическую связь с развитием кинематографа в историческом аспекте;
- показать эволюцию киносценариев в контексте формирования киноязыка;
- познакомить с выдающимися открытиями в области кинодраматургии;

Задачи курса «Структура образов драматургии» заключаются в том, чтобы ввести студентов в творческий процесс разработки сценария как первоначальной основы драматургии кино, научить их ориентироваться в многообразии стилей и жанров, воплотившихся в драматургии фильмов разных стран, дать представление о взаимосвязях искусства драматургии кино с культурно-историческими явлениями. Важно, чтобы в течение курса студент создал на основе полученных знаний основу своих будущих произведений.

Дисциплина «Структура образов драматургии» во многих своих положениях соотносится с предметами «Мастерство кинодраматурга», «Теория кинодраматургии» и такими дисциплинами общеобразовательного цикла, как «Эстетика», «Культурология», «История кино», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «Теория литературы», «История театра».

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании прохождения курса «Структура образов драматургии» слушатель должен:

Знать: основные подходы к созданию сценариев, основные этапы в развитии кинодраматургии.

Уметь: свободно ориентироваться в системе образов кино и кинодраматургии в частности; уметь читать и анализировать сценарии, созданные в различных стилистических направлениях.

Владеть: навыками чтения и анализа сценария, навыками распознавания драматургических приёмов в произведениях кинематографа;

уметь использовать свои знания истории кинодраматургии при создании собственных сценариев, в журналистских и телевизионных работах.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Структура образов драматургии» факультативом; её изучение осуществляется на II курсе в 3 и 4 семестре.

Дисциплина «Структура образов драматургии» является важной в образовательном процессе подготовки кинодраматургов. Без её изучения невозможно полноценное погружение в теорию и практику драматургии кино.

Осуществление программы курса «Структура образов драматургии» предусматривается в виде практических и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы и сценариев.

1.3. Компетенции обучающегося ,формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Структура образов драматургии» направлен на формирование следующих компетенций:

ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 академических часа; контрольная точка в соответствии с учебным планом: 4 семестр – *зачёт*.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану	
Общая трудоемкость дисциплины	3 зач.ед. 108 ак.час.
Вид учебной работы	Количество ак. часов

	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	64		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	64	34	30
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	38	38	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	3/ 6		3/ 6
Всего часов	108		

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самосто ятельная работа
			Лекции	Практи ческие занятия	Индивиду альные занятия	
3	Тема 1. Роль и место интерпретаций сюжетов в истории мирового кинопроцесса. Основные понятия и термины			4	-	8
3	Тема 2. Первые опыты реализации на экране художественных образов			4	-	8
3	Тема 3. Роль			4	-	4

	экранизаций литературной классики в процессе зарождения национального кинематографа Российской империи					
3	Тема 4. Роль звука в художественном воплощении образов литературы и иных искусств			4	-	4
3	Тема 5. Композиция фильма-интерпретации и его сценарной основы			4	-	8
3	Тема 6. Сюжет фильма, как реализация замысла автора интерпретатора			4	-	4
3	Тема 7. Персонаж, характер и образ. Иерархичность понятий			4	-	2
3	Тема 8. Образ фильма			4	-	
3	Тема 9. Классификация фильмов экранизаций			4	-	
4	Тема 10. Взаимоотношения кино и литературы и иных искусств			4	-	
4	Тема 11. Влияние видов искусств на становление киновыразительности			4	-	
4	Тема 12. Идея фильма			2	-	
4	Тема 13. Влияние киноинтерпретаций на развитие художественно- эстетической среды общества			4	-	
4	Тема 14. Создание кинопроизведения на основе литературного источника			2	-	
4	Тема 15. Особенности экранизации драматического произведения			4	-	
4	Тема 16. Байопики. Фильмы на основе			2	-	

	реальных событий. Ремейки					
4	Тема 17. Методика работы с литературным текстом при создании и редактировании фильмов-экранизаций			4	-	
4	Тема 18. Роль автора-интерпретатора в создании образа произведения			2	-	
		36		64		38
	ИТОГО	108				

2.2.2. Содержание дисциплины

Темы занятий разделены соответственно основным этапам развития драматургии кино и сценарной формы в истории мирового кинематографа.

Тема 1. Роль и место интерпретаций сюжетов в истории мирового кинопроцесса. Основные понятия и термины.

История кинематографа, его место среди других искусств. Популярность, массовость зрительской аудитории, возможность увидеть мир сквозь призму индивидуально-специфического взгляда художника.

Максимальная доступность узнавания зрителями материала. Заимствование сюжетов из литературных произведений.

Тема 2. Первые опыты реализации на экране художественных образов.

Жорж Мельес. Картины («Замок дьявола» (1896г.), «Кабинет Мефистофеля» (1897г.), «Фауст и Маргарита» (1897г.).

Альфред Кларк – фильм «Казнь Марии Шотландской» (1895г.)

Джордж Альберт Смит – «Корсиканские братья» (1898г.)

Экранизации произведений Шарля Перро, Викторьена Сарду, Артура Конан Дойль, Джонатана Свифта, Жюль Верна, Герберта Уэллса.

Тема 3. Роль экранизаций литературной классики в процессе зарождения национального кинематографа Российской империи.

Фильмы «Понизовая вольница» («Стенька Разин», «Стенька Разин и княжна») (1908г.) режиссер Владимир Ромашков, ателье Александра Дран-

кова, по пьесе Василия Гончарова «Понизовая вольница», инсценирующую песню «Из-за острова на стрежень» (слова Д. Садовникова, музыка народная).

Фильмы «Свадьба Кречинского» (1908г.) режиссер А. Дранков (литературная основа А.В. Сухова-Кобылина), «Выбор царской невесты» (1908г.) режиссер В. Гончаров, производство ТД. Ханжонкова, по пьесе Л.А. Мея «Псковитянка».

Экранизации творческого наследия А.С. Пушкина («Бахчисарайский фонтан» (реж. Я. Протазанов)), М.Ю. Лермонтова («Песнь про купца Калашникова» (реж. В. Гончаров), «Вадим», «Боярин Орша» (реж. П. Чардынин), Н.В. Гоголя («Мертвые души» (реж. П. Чардынин), «Вий» (реж. В. Гончаров)).

Тема 4. Роль звука в художественном воплощении образов литературы и иных искусств.

Звучащее изображение как неотъемлемая часть движущегося. Музыкальное сопровождение эпохи немого кинематографа. Попытки синхронизации звука и изображения. Надписи и разговорные титры в немом кинематографе, их функция и задача.

Прогнозы влияния появления звука в кинематографе на развитие средств киноязыка.

Звучащая речь, музыка и шумы. Их роль в образной составляющей кинопроизведения.

Влияние появления звука на драматургию фильма. Диалог как средство художественной выразительности произведения драмы.

Виды звучащей речи. Внутрикадровая, вне кадровая и закадровая речь. Речь (речи) персонажа (персонажей), голос автора, дикторская речь, внутренний монолог (диалог).

Музыка и шумы. Звуковые лейтмотивы кинопроизведения. Звуковая деталь.

Звучащее изображение как средство киноязыка. Драматургическая роль паузы. Феномен тишины.

Законы использования речи в кинематографе: закон необходимости, закон дополняемости, закон прямой пропорциональности. Особенности применения речи в телевизионном продукте.

Внутрикадровый и вертикально-монтажный способы формирования звуко-зрительного образа. Принцип контрапункта в кино.

Тема 5. Композиция фильма-интерпретации и его сценарной основы.

Понятие композиции как формы организации художественного пространства произведения, ее роль в драматургии фильма.

Виды композиции: структурная, сюжетная, сюжетно-линейная, архитекtonика.

Структурная композиция и ее элементы. Кадр, сцена, эпизод. Монтаж как элемент структурной композиции.

Организация с помощью элементов структурной композиции художественного времени и пространства в экранном произведении. Различия реальных и экранных времени и пространства.

Сцена как элемент структурной композиции фильма. Развёрнутая, фрагментарная, проходная, перебивка, параллельные сцены. Способы соединения сцен в фильме. Столкновение, сцепление.

Разновидности сцен по функциональному значению. Экспозиционная, информативная, ретроспективная, поворотная, кульминационная, финальная сцена. Главная сцена фильма.

Эпизод как элемент структурной композиции фильма. Условность деления фильма на эпизоды. Виды эпизодов. О способах соединения эпизодов в фильме.

Сюжетная композиция. Элементы сюжетной композиции. Экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, финал. Виды финалов. Взаиморасположение элементов сюжетной композиции.

Соотнесение элементов сюжетной композиции между собой. Пролог и эпилог, их функции и значение в драматургии фильма.

«Рамка» как конструкционная структура сценария, вводящая зрителя в художественное пространство кинопроизведения.

Прием «крючка» как способ усиления зрительского интереса и удержания внимания при переходе от одного элемента структурной композиции к другому.

Голливудская теория сюжетной композиции и ее законы.

Расчет построения сюжетной композиции и соотнесение между собой временных характеристик объёма ее элементов как необходимость соблюдения формы зрелищного произведения искусства и следствие требований теории восприятия.

Сюжетно-линейная композиция. Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы сюжетно-линейной композиции.

Сюжетные линии главных героев фильма, второстепенных и эпизодических персонажей. Тематическая формула драматургии фильма. Понятие темы- «призрака».

Понятие лейтмотива как художественно-смысловой маркировки образов персонажей и тем произведения. Способы реализации лейтмотива: изобразительный, речевой, музыкальный, шумовой. Комбинированные способы.

Драматургическая композиция развития сюжетных линий, ее элементы, их роль и значение в сюжетной композиции фильма. Способы соотнесения и соединения сюжетных линий в фильме.

Архитектоника – деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Диалектический принцип соединения смысловых частей фильма.

Тема 7. Сюжет фильма, как реализация замысла автора интерпретатора.

Сюжет как элемент драматургии фильма. Место и значение сюжета в системе элементов киноматематики. Его влияние на художественную образность и эстетическое значение произведения. Основные понятия трактовки

определений сюжета. Искусствоведческое и практическое толкование сюжета. Киносюжет как раскрытие темы и идеи фильма средствами киноискусства.

Составные части сюжета. Глобальные элементы сюжета (фабула, конфликт, характеры) и элементарные (драматургическая коллизия, действия, мотивировки, перипетии, «повороты», «узнавание»). Иерархичность составных частей сюжета в системе процесса его формирования.

Фабула как событийная основа сюжета. До фабульное пространство произведения. Соотнесение, соответствие и интерпретация фабулы в сюжете фильма. «Рождение» иного сюжета при попытке пересказа кинопроизведения.

Перипетия – действие, меняющее состояние героя на противоположное (от «счастья» к «несчастью» и наоборот). Роль перипетии в разработке сюжетных линий. Количественные характеристики перипетии в структуре художественного фильма.

Конфликт как глобальная часть сюжета. Определение конфликта как разработанной би- (и более) валентной системы действующих в произведении мотивировок, исполнение которых для одной стороны возможно лишь при условии полного их краха для противодействующей.

Конфликт как основа жанровой принадлежности произведения.

Трагедийный и драматический конфликт. Конфликтная основа комедии.

Виды конфликта. Внутренний и внешний. Персонализация персонажей с противодействующими сторонами. Двойственная персонализация персонажа.

Сквозной и локальные конфликты.

Применение видов конфликта в драматургии фильма, их соотнесение и использование.

Искусствоведческая трактовка разновидностей конфликта в произведениях киноискусства. Эпическая, лирическая, повествовательная разновидности.

Понятие мотивов и ситуаций. Тридцать шесть драматических ситуаций Жоржа Польти.

Тема 8. Персонаж, характер и образ. Иерархичность понятий.

Персонаж как действующее лицо произведения, вводимая автором художественная единица для совершения действий, развивающих сюжет.

Характер – процесс формирования в результате совершаемых действий представления о персонаже, его духовно-нравственных качествах и жизненной позиции. Методы разработки характера в сценарии: становление и раскрытие. Комбинированный метод.

Образ как интерпретация актером и режиссером разработанного сценаристом характера. Понятие формы и содержания образа героя. Индивидуальные черты, разработка типа, принципы обобщения.

Тема 9. Образ фильма.

Образ фильма как законченная, сформировавшаяся после просмотра совокупная система взаимодействовавших художественных образов, подчиненных темпо-ритмическому алгоритму автора, и дающая представление о его духовном мире через познание художественного пространства произведения.

Образ фильма как содержание сюжета и как форма идеи.

Особенности восприятия фильма во время просмотра и после.

Анализ образа фильма и его составляющих. Роль элементов драматургии фильма в создании образа.

Принципы функционирования образа в сознании зрителя. Признаки интеграции образа произведения в социокультурное пространство общества. Дополнение, продление, отрицание. Их сочетания.

Тема 9. Классификация фильмов экранизаций.

Три основных вида экранизации: пересказ-иллюстрация, новое прочтение, переложение.

Три возможные категории адаптации литературного источника: перенос (transposition), когда произведение дается прямо на экране, без минимального

вмешательства», комментарий (commentary), когда оригинал берется и как бы нарочно или нет, изменяется в некотором отношении, когда есть намерение изменить источник в части, в чем есть несоответствие оригиналу или прямое нарушение и аналогия (analogy), когда кинопроизведение имеет довольно существенные изменения и является самостоятельным произведением искусства.

Классификация Майкла Клейна и Джиллиан Паркер: соответствие основному направлению повествования; подход, который сохраняет ядро структуры повествования, но в то же время значительно переосмысливает или, в некоторых случаях, деконструирует исходный текст; повод для оригинального произведения.

Тема 10. Взаимоотношения кино и литературы и иных искусств.

Общая закономерность накопления тем и сюжетов в национальных кинематографиях. Связь становления направлений киноискусства с процессами, которые происходили на уровне взаимодействия литературы и экрана.

Развитие английского киноискусства 60-х годов («рассерженные»). Экранизации произведений Дж. Брейна, Дж. Осборна, А. Силлитоу. Польское кино. Экранизации С. Жеромского (фильм А. Вайды «Пепел» (1965г.), Я. Ивашкевича (фильмы А. Вайды «Березняк» (1973г.), «Барышни из Вилько» (1978г.). Французская «новая волна». Литературные принципы «нового романа».

Тема 11. Влияние видов искусств на становление киновыразительности.

Театр. Синкретическая форма зрелища. Ее развитие кинематографом. Синтез художественной выразительности через эмоциональную силу художественного слова и театральной пластики в соединении со звучащей речью.

Литература. Структура литературного текста, основные элементами драматургии, воплощение образов и характеров, как базисные средства художественной выразительности, необходимые для создания -всестороннего, зачастую противоречивого образа жизни. Монтаж, как дискретное движение

во времени и пространстве. Влияние литературы на организацию в художественном пространстве кино способности передавать движение во всех его видах - психологическом и физическом.

Тема 10. Идея фильма.

Идея фильма как реализация целей и задачи произведения киноискусства. Значение идеи в иерархии элементов драматургии фильма.

Однозначность и вариативности толкования темы и идеи фильма.

Трансформация темы - «призрака» в идею фильма как закономерный итог воплощения авторского замысла средствами художественной выразительности киноискусства.

Вариативность толкований понятия идеи фильма при восприятии произведения кинематографа. Его виды. (Идея-замысел как квинтэссенция проблемы, волнующая сценариста перед и во время работы над сценарием; идея-стержень как осознанное стремление съемочной группы во главе с режиссером реализовать средствами киноэкрана тревожащие их мысли, подчерпнутые в сценарии; идея-проблема как данный зрителю авторами фильма материала для дальнейшего размышления; идея-смысл как итог размышления зрителя о затронутых в фильме проблемах; идея-значение – осмысленная зрительскими поколениями роль фильма в культурном пласте общества и истории развития киноискусства)

Неоднозначность идей фильма между собой.

Работа съемочной группы на идею фильма как процесс реализации авторского замысла.

Роль эстетической системы киноискусства в формировании идеи фильма. Авторский месседж при реализации идеи произведения киноискусства.

Тема 13. Влияние киноинтерпретаций на развитие художественно-эстетической среды общества.

Продолжение художественной жизни литературных образов в случае воплощения средствами другого искусства. Иная жизнь образа, если он

воссоздается художником, виртуозно владеющим средствами выразительности, обогащение смыслового замысла предшественника настолько, насколько ему удастся продлить художественную жизнь произведения.

Тема 14. Создание кинопроизведения на основе литературного источника.

Экранизация на основе литературного произведения – воплощение на экране киносюжета, реализующего тему, идею и образ литературного произведения, при условии нахождения авторами адекватного эквивалента фабульных событий и образной системы действующих в них лиц. Зависимость качества художественного наполнения нового произведения от творческого потенциала автора воплощения. Трансформация образов из одного эстетического поля в другое. Функционировании зрителя в ином художественном пространстве.

Тема 15. Особенности экранизации драматического произведения.

Структура и средства художественной выразительности театрального искусства. «Звучащее слово», образы героев, созданные актерами; образы характера, реализующиеся посредством драматургии; музыкальное, сценическое, художественное решение пространства сцены. Сценическая реальность пьесы на основе концептуальных мотивов реализации художественного поля произведения. Зрелищность театрального и кинематографического искусства как условие ограничения временного периода воспроизведения событий. Предельная концентрация развития действия и событийного ряда, необходимых для раскрытия всех заявленных тем и коллизий. Финал как конечная точка драматургии произведения. Перенос событийного ряда из одного эстетического поля в другое.

Тема 16. Байопики. Фильмы на основе реальных событий. Ремейки.

Ремейк, байопик (биографический фильм) и фильм на основе реальных событий как частные случаи экранизации. Распространение правил и норм экранизации на их создание.

Принципы идентичности и обобщения при разработке характера главного героя. Структурные требования. Применение законов драматургии при разработке сценариев, опирающихся на литературные и экранные источники, биографии известных личностей или реальные события.

Тема 17. Методика работы с литературным текстом при создании и редактировании фильмов-экранизаций.

Методы работы над экранизацией литературных и экранных произведений, биографий или реальных событий. Усиление конфликтной составляющей сюжета. Проработка мотивации и действующих обстоятельств (коллизий). Разработка характеров действующих лиц. Принцип причинно-следственных связей происходящих событий.

Этические и драматургические аспекты художественной и реальной правды.

Тема 18. Роль автора-интерпретатора в создании образа произведения.

Сюжетно-образный ряд литературного произведения. Способы и методы его кинематографического воплощения. Литературное произведение как совокупность взаимодействующих между собой элементарных художественных образов. Их сочетание, противопоставление, трансформация и интеграция, подчинение темпо-ритмическому алгоритму, заданному писателем, и целиком отражающему его внутреннее мироустройство. Формирование законов и правил существования в произведении использованных элементов.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Темы семинаров разделены на главы – в соответствии с историческими этапами.

Практические семинары сопровождаются просмотрами и обсуждением сценариев.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный

неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Основная литература

1. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2009. – 342 с.
2. Л. Кулешов. Собрание сочинений: Том 1. Теория. Педагогика. Критика / Л.В. Кулешов – М.: Книга по Требованию, 2013.
3. С. Эйзенштейн. Монтаж. -М.: Музей кино, 2012.
4. С. Эйзенштейн. Неравнодушная природа. - М.: Музей кино, Эйзенштейн центр, 2014.

3.2. Дополнительная литература

1. Антониони М. Антониони об Антониони. М.: Радуга, 1986. – 400 с.
2. Бунюэль Л. Бунюэль о Бунюэле. М.: Радуга, 1989. – 384 с.
3. Висконти Л. Висконти о Висконти. М.: Радуга, 1990. – 448 с.
4. Журналы «Киносценарии».
5. Зарубежные киносценарии. М., Искусство, 1966.
6. Избранные сценарии советского кино. В 6 томах, Госкиноиздат, 1951.
7. Ингмар Бергман. Статьи. Рецензии. Сценарии. Интервью. М.: «Искусство», 1969. – 340 с.
8. Сценарии американского кино. М, Искусство, 1960.
9. Сценарии итальянского кино. М., Искусство, 1957, 1967 гг.
10. Сценарии французского кино. М., Искусство, 1961.
11. Феллини Ф. Феллини о Феллини. Интервью. Сценарии. М.: Радуга, 1988. – 478 с.
12. Аристарко Г. История теорий кино. М.: Искусство, 1966. – 356 с.

13. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М.: Искусство, 1972. – 385с.
14. Белова Л. Сквозь время: Очерки истории советской драматургии. М.: Искусство, 1978. – 343 с.
15. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. М.: ВГИК, 1963. – 48 с.
16. Канудо Р. Манифест семи искусств// Из истории французской киномысли. М.: Искусство, 1988. – 318 с.
17. Колодяжная В.С. История зарубежного кино. Т.2. М.: Искусство, 1972. – 480 с.
18. Утилов В.А. История зарубежного кино. М.: Искусство, 1981. – 192 с.
19. Утилов В.А. Очерки истории мирового кино. М.: ВПИК работников кинематографии, 1991. – 112 с.
5. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
6. Шкловский В. За 60 лет. Работы в кино, М., «Искусство», 1985. – 573 с.
7. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы киноматематики. Вып.6, М., «Искусство», 1974.
20. Поэтика кино. Сборник статей/ Под ред. Б.М. Эйхенбаума, с предисл. К. Шутко. - М.: Кинопечать, 1927. – 191 с
21. Фрейлих С. Драматургия экрана. М.: Искусство, 1961. – 157 с.

3.3. Электронные издания, Интернет ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Научная библиотека университета предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

Приложение № 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Структура образов драматургии»

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	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-1	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - семинары с разбором сценариев и показом фрагментов фильмов - доклады и обсуждения по темам исторического и теоретического содержания - самостоятельная работа бакалавров по чтению и анализу сценариев разных исторических периодов	ПКО-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению вопросов по созданию сценариев - подготовка докладов по истории драматургии - умение анализировать основные подходы к созданию сценариев в разные исторические периоды - понимание связи исторически сложившихся способов создания сценариев с современным состоянием кино-, теле- и театральной драматургии	ПКО-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о роли драматургической основы в кино-, теле- и театральном искусстве, в культурной жизни общества - проверка умения свободно ориентироваться в истории кино и драматургии, в частности - проверка навыков чтения и анализа сценариев, распознавания драматургических приемов в их историческом контексте - проверка способности использования знаний по истории драматургии в собственной практике написания сценариев	ПКО-1
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение семинаров и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении сценариев на практических

		занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (сценариев, конспектов занятий, учебно-методической литературы)
	<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 докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия в практических занятиях по каждой теме - степень правильности составленных планов, тезисов презентаций - степень глубины и профессионализма анализа драматургических приемов в сценариях различных видов, стилей, жанров - степень умения применять полученные знания при написании собственных сценариев
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% семинарских и практических занятий - наличие конспекта тезисов по всем темам - участие в обсуждении сценариев и фильмов разных исторических периодов - наличие требуемых для занятий материалов (сценариев, учебных пособий) - задания для самостоятельной работы выполнены в необходимой форме и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может профессионально проанализировать сценарий в контексте эволюции приемов драматургии - студент может обосновать применение тех или иных драматургических приемов при создании авторского продукта в разных видах и жанрах - способность самостоятельно анализировать этапы эволюции драматургических форм в истории кино
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- демонстрация знаний истории драматургии в процессе семинарских занятий, дискуссий, презентаций

		- своевременное выполнение творческих заданий с элементами анализа кино-, теле- и театральной драматургии - представление работ (драматургический анализ, доклад, презентации) соответствующих необходимому уровню и критериям качества оформления - творческие задания, выполненные самостоятельно, в отведенное время; результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Структура образов драматургии» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит чтение сценария и просмотр фильма всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать драматургию фильма, но и ответственность, культуру речи, навык

публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу прочитанного сценария и предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, приветствуются любые творческие решения, интересные наблюдения.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии киносценариста.

Творческое задание

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

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, навыки свободно ориентироваться в истории кино и драматургии, обрести умение профессионально читать сценарии разных стилей и направлений, научиться использовать знания при создании собственных произведений драматургии.

Основными видами творческих работ являются: чтение и анализ сценариев (сравнительный анализ, анализ-эссе, письменные творческие задания по драматургии).

Зачет

Проходит в форме устного ответа на вопросы и защиты аналитической работы (7-10 стр.).

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

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. Оценивание результатов творческое задание

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

Оценка **«отлично»** - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагогов. Письменное задание выполнено на высоком уровне.

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

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей. Письменное задание выполнено на недостаточном уровне.

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

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

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Опыты реализации на экране художественных образов.
2. Экранизации литературной классики.
3. Взаимоотношения кино и литературы и иных искусств.
4. Влияние видов искусств на становление киновыразительности

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Влияние киноинтерпретаций на развитие художественно-эстетической среды общества.
2. Создание кинопроизведения на основе литературного источника.
3. Особенности экранизации драматического произведения.
4. Байопики. Фильмы на основе реальных событий. Ремейки.
5. Методика работы с литературным текстом при создании и редактировании фильмов-экранизаций.
6. Роль автора-интерпретатора в создании образа произведения.
7. Воплощение на экране произведений иных видов искусства.

1.6.3 Примеры творческих заданий

1. Сравнительный анализ

- Студент анализирует сценарий и снятый по нему фильм, рассматривая основные компоненты драматургии. Например, один из фильмов и сценариев А. Тарковского.

2. Анализ-эссе

- Студент выбирает один из компонентов драматургии (например, композицию, диалог, образ пространства и т.д.) и проводит сравнение его решения в сценариях и фильмах разных стилистических направлений (жанров, исторических периодов, авторов). Для анализа берется 3-4 сценария и фильма.
 - Студент исследует особенности образов драматургии одного из стилистических направлений.
- Объем 7-10 страниц.

3. Творческое задание

- Студент предлагает сценарное решение одной и той же ситуации в стилистике различных жанровых структур.
- Объем не более 3-х страниц.

Список вопросов для подготовки к зачету по дисциплине:

1. Роль и место интерпретаций сюжетов в истории мирового кинопроцесса. Основные понятия и термины.

2. Первые опыты реализации на экране художественных образов.
3. Роль экранизаций литературной классики в процессе зарождения национального кинематографа Российской империи.
4. Роль звука в художественном воплощении образов литературы и иных искусств.
5. Композиция фильма-интерпретации и его сценарной основы.
6. Сюжет фильма, как реализация замысла автора интерпретатора.
7. Персонаж, характер и образ. Иерархичность понятий.
8. Образ фильма.
9. Классификация фильмов экранизаций
10. Взаимоотношения кино и литературы и иных искусств.
11. Влияние видов искусств на становление киновыразительности.
12. Идея фильма.
13. Влияние киноинтерпретаций на развитие художественно-эстетической среды общества.
14. Создание кинопроизведения на основе литературного источника.
15. Особенности экранизации драматического произведения.
16. Байопики. Фильмы на основе реальных событий.
17. Ремейки. Фильмы интерпретирующие ранее созданные.
18. Методика работы с литературным текстом при создании и редактировании фильмов-экранизаций.
19. Роль автора-интерпретатора в создании образа произведения.
20. Воплощение на экране произведений иных видов искусства.

Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточной аттестацией по дисциплине «Структура образов драматургии» является зачет.

Содержание зачета: вопрос по образной структуре произведения драматургии (см. список вопросов «Фонд оценочных средств»); разбор сценария (выбор студента) – в его культурно-историческом контексте.

**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

«Аналитическая психология и драматургия»

Специальность

52.03.06. Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель: Косенкова Н.Г., кандидат искусствоведения, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11.2017 г. по направлению подготовки **52.03.06. Драматургия** (степень выпускника – бакалавр).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

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.....	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий.....	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины.....	7
6. Лабораторный практикум.....	17
7. Семинары	17
8. Самостоятельная работа студента	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	18
9.1. Основная литература	18
9.2. Дополнительная литература	18
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины.....	22
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	22
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	23

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса «Аналитическая психология и драматургия» направлена на ознакомление студентов с возможностями использования аналитической психологии в драматургии. Кроме того, дисциплина ориентирована на умение комплексно использовать полученные знания в творческой, педагогической и просветительской деятельности.

Задачи курса:

- формирование знаний о системе аналитической психологии, основных концепциях и подходах и возможностях их использования в драматургии;
- изучение основных положений аналитической психологии;
- актуализация научно-теоретических и экспериментальных подходов к исследованию искусства с позиций аналитической психологии .

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Аналитическая психология и драматургия» относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7-ом семестре. Объем дисциплины – 2 з.е., что составляет 72 акад. ч.

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

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для успешного осуществления творческой, просветительской и педагогической деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта;

УК-3.1. Знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива;

УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы;

УК-3.3. Знает основные командные стратегии;

УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта;

УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта;

УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения;

УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса;

УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта.

УК-6.1. Знает основы психологии мотивации;

УК-6.2. Знает способы совершенствования собственной профессиональной деятельности;

УК-6.3. Умеет планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей;

УК-6.4. Умеет выявлять мотивы и стимулы для саморазвития

УК-6.5. Умеет определять цели профессионального роста;

УК-6.6. Владеет навыками саморазвития;

УК-6.7. Владеет навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед. 72 акад.час.			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		6	7
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:	34		34
Лекции	34		34
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа:	32		32
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	Зачет		Зачет
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	практическое	лабораторные	индивидуальные	
1	Введение в аналитическую	2	2				2

	психологию						
2	Юнгианский подход в современной культуре и современном психоанализе.	4	4				4
3	Аналитическая психология и искусство.	6	4				6
4	Структура личности в аналитической психологии. Анализ фильмов.	2	2				4
5	Типология личности в аналитической психологии и ее использование в драматургии.	2					2
6	Общая теория символа.	4	4				4
7	Мифологическая амплификация. Анализ фильмов.	2	2				2
8	Понятие комплекса в аналитической психологии. Анализ фильмов.	2	2				2
9	Архетипы в аналитической психологии и их использование в драматургии. Анализ фильмов.	6	6				2
10	Понятие индивидуации.	2	2				2
11	Путь героя. Анализ фильмов.	2	2				2
12	Арт-терапия в аналитической психологии. Анализ символов сновидений.	2	2				2
	Итого по дисциплине:	72	34				38

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Юнгианский подход в современной культуре и современном психоанализе.

Юнгианский подход в современной культуре. Философия Запада и Востока. Аналитическая психология и философия. Место аналитической психологии в современных науках о человеке. Истоки учения о бессознательном (Г. Лейбниц, Д. Гартли, И. Кант, Э. Гартман, И. Ф. Гербарт, Г. Фехнер, В. Вундт, Т. Липпс и др.). З.Фрейд, К.Юнг и Ж.Лакан о бессознательном. Постмодернистская ориентация в современной аналитической психологии и особенности постмодернистского массового сознания. Коллективная Самость и коллективная Тень. Синхрония по К.Юнгу. Современная физика и синхрония, Архетип Единого мира и поиски Единой теории. Аналитическая психология и искусство. Юнг о

Гете, Джойсе и Пикассо. Работа Э. Нойманна о Леонардо да Винчи. Влияние Юнга на творчество С. Беккета, Г. Гессе, Т. Манна. Юнгианские аналитики о творчестве Джойса Джеймса, Уильяма Блейка, Данте, Шекспира, Кафки, Рильке и др. Юнгианская психология и кино. Влияние юнгианских идей на литературную критику и кинокритику. Юнгианский подход в современном психоанализе. Глубинная психология и психоанализ Фрейда и Юнга. Взаимодополнительность направлений. Работы Э.Нойманна, Д.Калшеда, М.-Л. фон Франц, М. Фордхама, П.Дикмана, Д.Хиллмана, А.Сэмуэlsa, А.Якоби, Д.Холлиса, М.Стайна, Н.Шварца-Саланта, Дж. Биби, Д. Винер, В. Каст и др. Теории бессознательного: З.Фрейд и К.Юнг. Ассоциативный тест и его применение, отличие от метода свободных ассоциаций З.Фрейда. Метод свободных ассоциаций З.Фрейда и работа на кушетке. Коллективные комплексы. Культуральные корни невроза. Культурные установки.

Общая Теория символа

Теория появления символа. Символ и знак. Роль образования символа в психическом процессе.

Эволюция представлений о символах в западной и восточной философии. Символ, метафора и аллегория в бессознательном. Фрейд о символизме: остроты, намеки, смещение, каламбуры, двусмыслицы и бессмыслицы. Символизм невысказываемого Ж.Лакана и Ж.Делеза. Анализ дискурса трансцендентных смыслов. Работа М. Кляйн «Значение формирования символа в развитии эго». Юнгианская модель психики, архетип и символ, индивидуация К.Г. Юнг о символах и трансцендентной функции. Понятие символа у Юнга. Символическая установка в анализе. Психические образы как мост между субъектом и объектом. Ключевые символы аналитической психологии. Циркулярные символы. Архетипы и символы. Трансформация и ее символы. Соотношение Самости и Эго. Ось Эго-Самость и индивидуация. Теория оси эго-Самость Э. Эдингера. Особенности архетипа Эго. Особенности архетипа Персона. Особенности архетипов Тени и Трикстера. Теория комплексов. Двойное ядро комплекса. Психология архетипа младенца, матери, отца. Ребенок как архетипический образ и исторический ребенок. Мать как архетипический образ и личность матери.

Индивидуация и личный и архетипический отец. Особенности архетипов Сенека-Пуэр. Архетип Пуэллы. Символы 6 базовых архетипов К. Юнга и 12 базовых архетипов по К.Пирсон.

Мифологическая амплификация

Язык бессознательного: миф и символ. Мифологическая и символическая структура индивидуального и коллективного бессознательного. Глубинная маскулинность и фемининность: Логос и Эрос. Особенности архетипов Анимы и Анимуса. Мифы Древнего Мира. Мифы Древней Греции. Ремифологизация и сакрализация. Героические мифы. Современные амплификации. Особенности христианского, конфуцианского и буддийского мифологическим системам. Славянский пантеон в дохристианскую эпоху, мужские и женские боги и богини: Перун, Сварог, Род, Лада, Дива, Баба и др. Русские сказки о героическом пути. Протомиф об Адаме и Еве. Лунарные и солярные мифы. Метод мифологической амплификации. Символическая интерпретация. Юнгианский анализ волшебных сказок и мифов (Мария-Луиза фон Франц, Пол Дикманн, Пинкола Эстес, В. Пропп, А. Греймас). Структура героического мифа (О. Ранк, Э. Нойманн).

Работа с символами сновидений

Репрезентации бессознательных содержаний: образ, чувство, симптом и действие (речевое в том числе). Миф, образ и символ. Архетипический образ и архетип. Типология и символика сновидений как значимых сообщений бессознательного. Символика инициальных и трансформационных сновидений. Драматизация и ритуализация сновидений. Анализ сновидений. Два основных подхода К. Юнга к анализу материала сновидений: объективный и субъективный.

Принципы работы со сновидениями в аналитической терапии: фокусировка на деталях сновидения; сведение воедино ассоциаций и амплификаций в определенный порядок на различных уровнях - личном, родовом, групповом, культурном и архетипическом; помещение амплифицированного сна в контекст жизненной ситуации сновидца и в процесс его индивидуации. Компенсаторная функция сновидений в структуре Эго. Сновидение как самопрезентация психического материала и его столкновение с действующей эго-структурой, нуждающейся в более глубоком приспособлении к процессу индивидуации.

Ассоциативный метод, метод активного воображения и метод мифологической амплификации в работе с образами сновидений.

Циклы сновидений и работа с циклами сновидческого материала в анализе. Метод активного воображения. История метода. Метод направленной визуализации. Работа с мандалой в процессе анализа. Работа с рисунками и другими продуктами творчества.

Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

6. Семинары

Семинары не предусмотрены.

7. Самостоятельная работа студента

Для успешной подготовки к практическим занятиям по курсу «Аналитическая психология и драматургия» студентам необходимо самостоятельно работать с учебной, научной и учебно-методической литературой.

Написание докладов и рефератов потребует от учащихся умения поиска информации и соответствующего оформления научной мысли и полученного в результате тестирования эмпирического материала. В ходе самостоятельной работы при подготовке к занятию студент должен осуществлять отбор необходимой информации по изучаемой проблеме, обобщать и классифицировать полученный материал, анализировать и синтезировать полученные знания и стилистически грамотно их оформлять.

При подготовке к выступлению необходимо пользоваться рекомендованными источниками (списками основной и дополнительной литературы, списком электронных ресурсов). При составлении доклада или реферата студент должен предварительно ознакомиться с рекомендованной литературой, составить план (состоящий из вступительного раздела, в котором обосновывается важность и актуальность выбранной темы, основного раздела, раскрывающего тему доклада, заключительного раздела, отмечающего пути дальнейших выступлений).

Реферат – это краткое изложение в письменной форме или в форме публичного доклада содержания научной работы, литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-тематический характер.

На практическом занятии каждый учащийся должен быть готов к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении и коллективном обсуждении. Не допускается простое механическое чтение конспекта. Необходимо привлекать не только психологический материал, но и анализировать конкретные ситуации, представленные в произведениях искусства.

8. 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. Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2003.
2. Барлас Т. В. Психологический практикум для начинающих. — Москва: Когито-Центр 2014 г. — Электронное издание. — <http://ibooks.ru/reading.php?productid=343318>
3. Тарасова Л.Е. Лекции по Общей психологии URL: https://www.e-reading.club/bookreader.php/98064/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya_konspekt_lekcii.html

9.2. Дополнительная литература

1. Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.
2. Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания. М.: Наука, 2001.

3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974 г.
4. Ароматы и запахи в культуре / Сост. О.Б.Вайнштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
5. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М., 2002.
6. Боно Э. Нестандартное мышление. Минск, 2000.
7. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учеб. для вузов. М., 2011.
8. Бэддели А. Ваша память. М., 2001.
9. Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. Спб.: Речь, 2006.
10. Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. М., 1980-1984.
11. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. М., 1993.
12. Гейвин Х. Когнитивная психология. Спб., 2003.
13. Гибсон Д. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
14. Глуханюк Н.С., Дьяченко Е.В., Семёнова С.Л. Практикум по общей психологии : учеб. пособие. – М.: Издательство МПСИ, 2014.
15. Грегори Р.Л. Глаз и мозг. М., 1970.
16. Гройсман А.Л. Личность. Творчество. Регуляция состояний: Руководство по театральной и паратеатральной психологии. М., 1998.
17. Дорфман Л.Я. Эмоции в искусстве: теоретические подходы и эмпирические исследования. М., 1997.
18. Дружинин, В. Н.. Психология общих способностей. СПб., 2008
19. Ждан А.Н. История психологии от античности до наших дней. М., 2002.
20. Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. Спб., 2002.
21. Знаков В.В. Психология понимания. Проблемы и перспективы. М., 2005.
22. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. Спб.: Питер, 2002.
23. Ильин, Е. П.. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб., 2009.
24. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете/ М.: Альпина Паблишер, 2014. <http://www.iprbookshop.ru/35194>
25. Исследования по когнитивной психологии / Под ред. Е.А.Сергиенко. М., 2004.
26. Комер Р. Нарушения и патологии психики. Спб.: Прайм-Еврознак, 2002.

27. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. Теория и методы. Учебник. М.: Аспект Пресс, 2002.
28. Крайг Г. Психология развития, - СПб, 2000.
29. Кун Д. Основы психологии. Все тайны поведения человека. Психологическая энциклопедия. С-П, 2005.
30. Кутеева В.П., Юлина Г.Н., Рабаданова Р.С. Личность в истории психологии и педагогики от античности до наших дней: Библиографическая хрестоматия. Выпуск 2. М., 2012.
31. Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.
32. Мацумото Д. Психология и культура. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.
33. Мильман В.Э. Мотивация творчества и роста. М., 2005.
34. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. Учебник. М.: Высшее образование, 2005.
35. О'Коннор Дж. Искусство системного мышления. Творческий подход к решению проблем и его основные стратегии. К., 2001.
36. Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. СПб., 2003.
37. Общая психология. Тексты. Введение/ Под ред. В.В.Петухова, Ю.Б.Дормашева, С.А.Капустина. М., 2001.
38. Общая психология : в 7 т. : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Б. С. Братуся. Т. 2: Ощущение и восприятие / А. Н. Гусев. М., 2007.
39. Общая психология. Тексты. В 3-х т. Т 2. Субъект деятельности. Книга 2. / под ред. В.В.Петухова, Ю.Б.Дормашева, С.А.Капустина. М., 2004.
40. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. М., 2005.
41. Прокопенко В. Т., Трофимов В. А., Шарок Л.П. Психология зрительного восприятия/ Учебное пособие. – СПб., 2006
42. Психология XXI века / Под ред. В.Н.Дружинина. М., 2003.
43. Психология индивидуальных различий. Под редакцией Гиппенрейтер. М.: МГУ, 1982.
44. Психология личности. Тесты. Под редакцией Гиппенрейтер. М.: МГУ, 1982.

45. Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2002.
46. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. М.: ЧеРо, 1998.
47. Психология эмоций / Под ред. В.К.Вилюнаса. Питер, 2004.
48. Психология. Комплексный подход /Под ред. М.Айз енка. Минск, 2002.
49. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. М.: Прогресс, 1979.
50. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : учеб. пособие: в 2-х кн. – М., 2013.
51. Соколова Е.Е. Общая психология. Введение в психологию / Под ред. Б.С.Братуся. М.: Академия, 2005.
52. Солсо Р., Джонсон Х. Бил К. Экспериментальная психология. Практический курс. М., 2001.
53. Тихомиров О.К. Психология мышления. М., 2002.
54. Фаликман М.В. Общая психология. Внимание / Под ред. Б.С.Братуся. М.: Академия, 2006.
55. Фрэнкин Р. Мотивация поведения. Спб.: Питер, 2003.
56. Халперн Д. Психология критического мышления. М., 2000.
57. Хьелл, Ларри А. Теории личности: монография. Спб., 2004.
58. Шиффман Х. Р. Ощущение и восприятие. СПб., 2003. (Серия «Мастера психологии»).

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Институт практической психологии <https://www.imaton.ru/>
2. Профессиональные психологические тесты <https://vsetesti.ru/>
3. Московский городской психолого-педагогический университет:
<https://mgppu.ru/project/112>
4. Российская психологическая библиотека: <http://rospsy.ru/>
- a. Электронная библиотека института психологии Л.С. Выготского РГГУ
<http://psy.rggu.ru>.
- b. Электронная библиотека СГУ
[http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=
&S21CNR=](http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=)
- c. Психологический портал Флогистон <http://flogiston.ru/library>
- d. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru/defaultx.asp?>
5. 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 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

12. 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)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 20____ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: очная, заочная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1130, 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 сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, 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 (экологической 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 бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции.

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	УК-8.1. Знает правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; УК-8.2. Умеет применять средства защиты от негативных воздействий внешней среды; УК-8.3. Умеет при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; УК-8.4. Владеет умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Лекции		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия				—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		32	32	—	—	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет		6	6	—	—	—	—	—	—	—
Общая трудоемкость	акад. час.	72	72	—	—	—	—	—	—	—
	з.е.	2	2	—	—	—	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности	2	—	—	—	2
Тема 2. Человек и среда обитания	2	—	—	2	4
Тема 3. Человек и опасности техносферы	4	—	—	4	8
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания	4	—	—	4	8
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности	2	—	—	2	4
Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности	2	—	—	2	4
Тема 7. Экономические основы управления безопасностью	4	—	—	4	8
Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации	4	—	—	4	8
Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	4	—	—	4	8
Тема 10. Основы национальной безопасности России	2	—	—	2	4
Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни	4	—	—	4	8
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	34	—	—	32	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях;

– *уметь* идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

– *владеть* законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды; требованиями безопасности технических регламентов в сфере будущей профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; методами обеспечения безопасности среды обитания.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности

Роль и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Основные формы деятельности человека.

Опасности среды обитания. Идентификация, классификация, нормирование и номенклатура опасностей.

Количественная оценка опасностей.

Тема 2. Человек и среда обитания

Характеристика системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда.

Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания.

Опасность. Классификация опасностей. Источники опасностей. Опасные и вредные факторы. Идентификация опасностей.

Тема 3. Человек и опасности техносферы

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.

Критерии и параметры безопасности техносферы.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, социального, экологического и техногенного происхождения.

Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания.

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления.

Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников.

Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые уровни.

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности

Классификация условий труда по степени вредности и опасности, законодательные и нормативно- правовые акты по охране труда, государственный надзор и контроль за охраной труда, ответственность за нарушение требований охраны труда, социальный и экономический механизмы управления условиями охраны труда.

Социально-экономическое значение охраны труда, методы защиты от вредных факторов производства.

Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и

безопасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и нормативно правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.

Тема 7. Экономические основы управления безопасностью

Современные рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности.

Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке.

Материальная ответственность за нарушение требований экологической, промышленной и производственной безопасности.

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов, страхование профессиональных рисков, социальное страхование.

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.

Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации

Основные понятия и определения, классификация экстремальных, чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту.

Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенный аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.

Терроризм и террористические действия.

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.

Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Средства и способы защиты от поражающего действия оружия массового поражения, аварийно- химически опасных веществ и природных ЧС, средства радиационной и химической защиты, основы инженерной защиты населения, основы жизнеобеспечения населения в районах аварий, стихийных бедствий.

Тема 10. Основы национальной безопасности России

Сущность и содержание понятий «безопасность», «национальная безопасность».

Национальные интересы Российской Федерации.

Угрозы национальной безопасности России. Силы и средства обеспечения национальной безопасности России.

Организация и проведение эвакуации. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации.

Правильное поведение во время эвакуации, правила безопасного поведения, способы эвакуации из заваленного убежища.

Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Режимы труда и отдыха, правила личной гигиены. Факторы формирующие и разрушающие здоровье.

Профилактика злоупотребления вредными и опасными психоактивными веществами.

Основные принципы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых необходима первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при нарушении сознания, при болях в сердце, при болях в животе. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая медицинская помощь при поражении электротоком. Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах; при попадании в организм инородного тела.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной и научной литературы по дисциплине. Необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

Для контроля усвоения содержания темы рекомендуется ответить на контрольные вопросы, которые обычно даются в конце соответствующих глав и параграфов учебников и учебных пособий.

В качестве информационно-справочного материала полезно использовать энциклопедические и научно-технические словари.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Конституция Российской Федерации
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
3. «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015)
5. «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
6. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.05.2015).

7. «О гражданской обороне». Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильинская и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. 8-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, 2009
9. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., Русак О.Н. – СПб.- Москва - Краснодар: Лань, 2010.
10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Азаров В.Н., Грачев В.А., Спиридонов В.П., Теличенко В.И и др. /Под общ. ред. В.В. Гутенева. – М. – Волгоград: ПринТерра, 2009.
11. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Арустамов Э.А. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009.

б) дополнительная литература

1. Байдакова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. – Химки: АГЗ МЧС России, 2010.
2. Безопасность и защита населения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения / Д.Д. Костович, Ю.А. Цирулик, Е.В. Дяговец – Тирасполь, 2006.
3. Беляков Г.И. [Безопасность жизнедеятельности на производстве \(охрана труда\): Учебник для вузов.](#) – М.: Лань, 2006.
4. Ляпина О.П. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной труда и промышленной безопасностью. – Новосибирск: СГГА, 2009.
5. Мاستрюков 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-

проекционными комплексами и видео-двойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-8
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – посещение занятий – изучение рекомендованной учебной литературы – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-8
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – участие в обсуждении теоретических вопросов – написание реферата	УК-8
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции при обсуждении методов защиты от основных природных и техносферных опасностей применительно к сфере будущей профессиональной деятельности обучающегося – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации об основных опасностях среды обитания человека, способах обеспечения комфортных условий жизнедеятельности – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	УК-8
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	

	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в 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>	– 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>	– 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>	– в процессе обсуждения продемонстрировано знание теоретических основ безопасности жизнедеятельности – при написании реферата обучающийся продемонстрировал знание научных и организационных основ безопасности жизнедеятельности Зачет

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 «эпифитопия».
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 аргументировано 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 аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«не зачтено»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен 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»

бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

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

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Специальность
52.03.06. Драматургия

Квалификация выпускника
Драматург

Уровень образования
Бакалавриат

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы государственной культурной политики РФ» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 г. по направлению подготовки 52.03.06. «Драматургия» (степень выпускника – бакалавр).

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 сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

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:

- дать представление о сущности государства, его признака, 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.05 «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7-ом семестре. Объем дисциплины – 2 з.е., что составляет 72 акад. ч. или 54 астр. ч.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: философия,

правоведение, история, философия искусства, теория и история культуры, этика, и ряда специальных дисциплин.

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

ОПК-4. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

ОПК-4.1. Знает приоритеты политики государства в сфере культуры;

ОПК-4.2. Знает нормативно-правовые основы государственной культурной политики в Российской Федерации;

ОПК-4.3. Умеет соотносить приоритеты государственной культурной политики с задачами собственной профессиональной деятельности;

ОПК-4.4. Владеет навыками практической реализации целей и задач государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности.

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 уч.план	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-4

Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук: культурологии, социологии, философии, права, истории и др.

Понятия «культура», «государство», «культурная политика», «субъекты и объекты государственной культурной политики», «культура как мягкая сила», «культурное наследие и его сохранение», «культурная деятельность».

Тема 2. Теория и методология культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)

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-4

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-4

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-4

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 политики: 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-4

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-4

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-4

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-4

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-4

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-4

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-4

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-4

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-4

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-4

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 Windows 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.

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДРАМАТУРГИЯ НЕИГРОВОГО ФИЛЬМА

Направление подготовки
52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль
Кинодраматург
Квалификация выпускника

Бакалавр
Уровень образования

Бакалавриат
Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2023

Составитель: Коршунов В.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от «30» августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</u>	4
1.1. <u>Цели освоения дисциплины</u>	4
1.2. <u>Место дисциплины в структуре ОПОП</u>	6
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	6
<u>2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</u>	7
2.1. <u>Организационно-методические данные дисциплины</u>	7
2.2. <u>Содержание разделов дисциплины</u>	8
2.2.1. <u>Тематический план дисциплины</u>	8
2.2.2. <u>Содержание дисциплины</u>	10
2.2.3. <u>Занятия с применением инновационных форм</u>	21
<u>3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</u>	21
3.1. Основная литература.....	21
3.2. Дополнительная литература.....	21
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	22
<u>4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ</u>	
<u>5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</u>	
Приложение № 1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "Драматургия неигрового кино"	24

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Документальное кино как вид искусства наравне с другими видами кинематографа уже давно не нуждается в защите. Прекратились и дискуссии на тему, что такое сценарий документального фильма, необходим он для его создания или нет. Производство документальных фильмов с каждым годом возрастает, и потребность в сценаристах, владеющих спецификой работы над сценарием документального фильма, не убывает.

Отсюда и необходимость появления такой дисциплины, как «Драматургия неигрового фильма» в учебных планах студентов – будущих драматургов. И дело совсем не в том, как правильно записывать ремарки или диалоги реальных героев, какая форма записи сценария неигрового фильма принята на том или ином телеканале. Суть в другом: будущий сценарист должен знать, что означает «драматургия реальной жизни» и как ее конструировать, как придумывать сцены и эпизоды быстроменяющейся реальности, как ни парадоксально это звучит.

Кроме всего прочего, есть еще и школа русского документального фильма, за целый век развития кино появились свои мастера кинодокументалистики, свои традиции. В конце XX века, в начале XXI стал появляться новый вид кинематографа, некий симбиоз игрового и документального кино. Сегодня на телеканалах его в просторечии называют «доку драма», где в основе своей главенствует «метод реконструкции события». Появились первые длинные сериалы, американцы и тут ухватили пальму первенства. Телесериал «Великие преступления XX века» разыграны с помощью актеров, но в основе каждой серии подлинные события и герои.

Зритель хочет знать, как-то или иное событие происходило на самом деле без всякой примеси выдумки и фантазии. Поэтому мастерство сценариста неигрового фильма, способного выстраивать драму реальной жизни, использовать все элементы драматургии для построения подлинной жизненной истории, требует отдельных пояснений и иных ходов, и решений.

Предмет курса – теория и практика драматургии неигрового кино- и телефильма, ее видовые особенности, принципы и своеобразие. Роль драматурга в создании неигрового кино- и телефильма на всех этапах его производства.

Задача курса - познакомить студентов-сценаристов с достижениями советского и российского документального кино. И, прежде всего, с классиками кинодраматургии, работавшими в документальном кино, с

основными теоретическими и творческими проблемами драматургии неигрового фильма, привить студентам навыки практической работы над сценарием, дать подробные рекомендации по созданию литературной основы неигрового фильма.

Программа скоординирована с курсами «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Теория кинодраматургии». Особо следует выделить принципиально новую сторону данной программы – ее теснейшую увязку с курсом «Мастерство кинодраматурга». Учитывая, что в начальной стадии овладения мастерством кинодраматурга студенты помимо немых и звуковых этюдов, пробуют свои силы и в документальных работах (репортаж) – курс «Драматургия неигрового фильма» предусматривает как одно из непременных условий – написание в течение 2-х семестров сценария короткометражного неигрового фильма, в крайнем случае – развернутой заявки на данный фильм. Такое учебное задание позволяет максимально приблизить теоретический курс к сценарной практике студента, помогает начинающему сценаристу творчески освоить основы неигровой драматургии. В работе над сценарием используются как семинарские занятия, на которых обсуждаются заявки и варианты сценария, так и индивидуальные консультации.

В период изучения курса студенты-сценаристы работают в тесном творческом контакте со студентами режиссерских мастерских неигрового кино, предлагая студентам-режиссерам заявки и сценарии, участвуя на всех стадиях съемок учебных и курсовых работ.

Требования к уровню освоения дисциплины

Дисциплина «Драматургия неигрового фильма» является составной частью профилирующего курса для студентов сценарного отделения и преподается в 5-ом и 6-ом семестрах. Кроме того, по существующим правилам студент, заканчивающий курс «Мастерство кинодраматурга» имеет право защищаться сценарием полнометражного неигрового фильма, и курс «Драматургия неигрового кино» обязан стать основой для подготовки такого дипломного сценария. Как правило, один-два студента защищаются полнометражным сценарием неигрового фильма.

Задача дисциплины - научить студента работать над сценарием неигрового фильма, знать теорию и практику драматургии неигрового фильма, знать сущностные основы документального кино, как вида искусства. В более широком смысле цель дисциплины «Драматургия неигрового кино» - познакомить студентов с отечественной и мировой кинодокументалистикой, ее ведущими мастерами, современным развитием документального кино в начале XXI века.

По окончании изучения дисциплины «Драматургия неигрового кино» слушатель должен:

1. Иметь представление об отечественном и зарубежном документальном кино, его возникновении, развитии и современном состоянии, о ведущих мастерах документального кино, как отечественных, так и зарубежных, о том, что такое драматургия неигрового фильма, о методах работы над сценарием неигрового фильма.

2. Знать историю и теорию драматургии документального кино, как она развивалась на протяжении всей истории этого вида киноискусства.

3. Владеть навыками написания сценария документального фильма, уметь разрабатывать характеры героев неигрового фильма, его композиционную основу, находить «драматургический ход» и владеть жанровыми особенностями в документальном кино.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Драматургия неигрового кино» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на III курсе в 5-ом и 6-ом семестрах.

Дисциплина «Драматургия неигрового кино» самым тесным образом соприкасается с такими дисциплинами, как «Мастерство кинодраматурга», «Теория кинодраматургии», «История отечественного кино», «История зарубежного кино». Но эта дисциплина имеет и свое самостоятельное значение: она дает основы мастерства кинодраматурга для работы над сценарием неигрового фильма.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Драматургия неигрового кино» направлен на формирование следующих компетенций:

Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК-2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 академических часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом: 6 семестр – зачет с оценкой

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед. 144 академический час		
Вид учебной работы	Количество академических часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):	81		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:	64	34	30
практические и семинарские занятия			
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа	17	9	8
Самостоятельная работа:	57	29	28

Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	Зачет с оценкой		Зачет с оценкой
Всего часов	144		

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в академических часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
5	Тема 1 Введение, место и задачи неигрового кино вчера и сегодня.	8	-	4		4
5	Тема 2 Методы взаимодействия с реальностью в неигровом кино.	8	-	4	1	4
5	Тема 3 Документ и образ в работе над сценарием неигрового фильма.	9	-	4	2	5
5	Тема 4 Тема и идея в сценарии неигрового фильма.	8	-	4		4
5	Тема 5 Этапы работы над сценарием неигрового фильма.	8	-	4	2	4
5	Тема 6 Фабула и сюжет в драматургии неигрового фильма.	8	-	4		4

	Композиция неигрового фильма.					
5	Тема 7 Конфликт в драматургии неигрового фильма. Понятие мотива.	8	-	4	2	4
5	Тема 8 Ремарка, форма записи сценария неигрового фильма.	10	-	6		4
6	Тема 9 Жанры в неигрового кино, роль драматурга в формировании жанра.	8	-	4	2	4
6	Тема 10 Характер в сценарии неигрового фильма.	10	-	6		4
6	Тема 11 Драматургия телевизионных форм (ток-шоу, дискуссии и др.)	8	-	4	2	4
6	Тема 12 Выразительные средства в драматургии неигрового кино.	10	-	6	2	4
6	Тема 13 Дикторский текст, авторский комментарий, синхроны.	8	-	4	2	4
6	Тема 14 Основные тенденции в драматургии современного неигрового кино.	10	-	6	2	4
	Зачет с оценкой	6				
	ИТОГО	144		64	17	57

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Место и задачи неигрового кино вчера и сегодня

Краткое содержание темы: понятие документального кино, предмет и задачи курса, его зарождение. Класс понятий, терминов, существующих в науке о документальном кино и в текущей критике, их формирование. Природа и общественные функции документального кино. Предмет документального кино — человек, его общественная жизнь и частная жизнь, его социальные и духовные начала. Человек в процессе истории. Место

документального кино в общем процессе киноискусства. Кинопублицистика как часть документального кино в системе современных каналов информации (печать, радио, телевидение).

Студенты получают домашнее задание ознакомиться с текстами, посвященными драматургии неигрового кино: Д. Вертов. Статьи. Дневники. Замыслы (М. «Искусство», 1966), а также статьи, интернет-издания, статьи из журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки» за последние годы, которые необходимо просмотреть, чтобы войти в курс данной дисциплины, понять многообразие ее идейно-тематического содержания. Следующее занятие начнется с короткого разговора о том, что было задано для прочтения.

Тема 2. Методы взаимодействия с реальностью в неигровом кино

Фиксация реальности и репортажная камера, включенное наблюдение и его виды, незаметная и скрытая камера, длительное наблюдение, «муха на стене», метод перемонтажа и монтажный фильм, внедрение игрового элемента в неигровую среду, метод реконструкции.

На занятии также обсуждаются феномены на стыке игрового и неигрового кино: псевдодокументальное кино, докудрама, Мокьюментари, Докуфикшн и пр. Студенты смотрят фрагменты фильмов и определяют элементы игрового и неигрового кино, а также метод взаимодействия с реальностью.

Тема 3. Документ и образ в работе над сценарием неигрового фильма

Краткое содержание темы: Роль сценария в создании документального фильма: определение темы будущего произведения, его идейного замысла, отбор и анализ материала, формулирование образной системы фильма, построение его композиции, проявление авторского отношения к избранной теме и проблематике. Документ, факт и образ. Перерастание одного в другое, их взаимодействие. Арсенал образных средств кинематографа. Основные характеристики неигрового кино: образность, глубина исследования предлагаемого материала, образ характера реального героя. Работа автора над сценарием. Живая действительность, факты, события, люди. Изучение автором литературных, фильмографических, иконографических первоисточников. Роль фантазии и воображения в создании документального образа.

Для более глубокого раскрытия данной темы автором запланирован семинар-игра. Студентам предлагается сюжет известного всем фильма, к примеру, «Ирония судьбы, или С легким паром!» (авторы Э. Брагинский, Э. Рязанов), сюжетная история которого проросла из реального факта:

московского врача, переусердствовавшего на почве алкоголя, отправили вместо его приятеля в Ленинград, а дальше все, как по фабуле фильма. Все герои живы, лишь старше своего возраста на сорок лет. На первый взгляд, забавная история прошлых лет, но она может послужить весьма серьезным выводам, к которым обычно бывают склонны люди на склоне лет. Да и сюжет неигрового фильма может развиваться по разным направлениям. Автор не раз проводил такие занятия. Студенты легко вовлекались в такую игру, придумали разные повороты фабулы, разыгрывая историю любви с помощью реальных героев, актеров, опираясь на хронику эпохи и другие выразительные средства кинематографа. Сегодня много фильмов выходит, «выпочковываясь» из реальных фактов и событий. И восстановление таких подлинных событий, придания им яркой образной глубины может взволновать людские души сильнее, нежели придуманный игровой сюжет.

Тема 4. Тема и идея в сценарии неигрового фильма

Краткое содержание темы: тема и идея неигрового фильма. Тема как синтез жизненного материала и проблемы, поставленной автором. Диалектика процесса воплощения темы в системе художественных образов.

«Тема - это идея, которая зародилась в опыте автора, подсказывается ему жизнью, но гнездится в гнездилище его впечатлений еще не оформлено и, требуя воплощения в образах, возбуждает в нем позыв ее оформления» (М. Горький).

Тема - исходное начало образности в произведении художника. Идея, ее творческое воплощение в сценарии, логика развития образов. Авторское намерение и объективное содержание, направленность сценария. Взаимосвязь темы и идеи.

Тема и идея - один из основных принципов и курса «Мастерство киносценариста». Поэтому для самостоятельной работы студентам предлагается сравнить эти понятия. В них нет противоречий, но обращение к основному курсу даст возможность еще глубже понять эти важные категории.

Тема 5. Этапы работы над сценарием неигрового фильма

Краткое содержание темы: образное или смысловое определение темы будущего сценария. Определение точного вектора в движении сюжета. Первое видение характеров будущего фильма. Сбор исторического или современного материала. Поиск образных деталей, иконографических или реальных подробностей. Этап накапливания эпизодов будущего сценария, их формирование, а вместе с ними и рост «магического кристалла», видения

всего сценария в целом, ощущения «эмоционального зерна» будущей сценарной истории. Анализ, отбор собранного материала. Формирование конкретной темы и идеи будущего фильма. Поиск композиционного решения будущего сценария. Начало и концовка. Видение точного движения конфликта. Написание сценария, первый и второй варианты.

Освоение столь «технологической» темы, понятной лишь для профессионалов, требует и профессиональных «подпорок». В такие часы лучше всего иметь в качестве подспорья сборник интересных сценариев документальных фильмов, например, сборник одного из классиков советского документального кино Леонида Абрамовича Гуревича, он называется «Спешите делать добро», изданный издательством «Искусство». В сборнике три сценария, они записаны ярким литературным языком, по всем им сняты фильмы. И что особенно интересно: сняты фильмы, что называется, один к одному. Режиссеры шли по фарватеру сценария и не ошиблись, создав увлекательные киноистории. Полагаю, что и студентам для освоения этой темы поможет знакомство с работами этого замечательного сценариста.

Тема 6. Фабула и сюжет в драматургии неигрового фильма

Краткое содержание темы: «сюжет» как термин, применимый лишь к тем документальным произведениям, которые обладают развернутой образной структурой и, несомненно, принадлежат искусству. Сюжет — особая, сложная форма организации художественного произведения. Горьковская формула сюжета как «связей», противоречий, симпатий и антипатий и вообще взаимоотношения людей — история роста и организации того или иного характера, «типа». Сюжет — это и «история» роста и организации мысли художника, и демонстрация структуры произведения, его развития.

Зависимость типа сюжета от предмета и жанра художественного изображения в документальном кино. Сюжет — это форма воплощения жизненного конфликта.

Понятие «фабулы» в документальном кино. Фабула как определенная последовательность реальных и вымышленных событий. Своеобразие проявлений вымысла в документальном кино. «Вымышленные» события и факты как главным образом «неисключительные», повторяющиеся, воссозданные по аналогии с реально происходившими в жизни.

Композиция в документальном фильме как принцип организации произведения. Операции со временем (торможение или ускорение его хода), повторы тем, трансформация «точки зрения» — передача роли

повествователи от автора — герою, перестановка крупных сюжетных «блоков».

Для более глубокого понимания этих двух важных тем можно рекомендовать для запланированного просмотра документальную драму Алексея Погребного «Извините, что живу». Автор, дважды удостоенный Государственной премии России за свои документальные ленты, второй раз именно за эту картину, современный режиссер, мастер документального кино, снявший более двадцати неигровых фильмов. Он умеет работать с героями своими картин, остро чувствует и композиционные особенности при построении фабулы и сюжета. Анализ искусного взаимодействия этих элементов в фильме и создает особую атмосферу киноповествования в каждом из фильмов режиссера из северного города Вятки. Для самостоятельного просмотра дома можно порекомендовать еще один полнометражный фильм режиссера, снятый недавно: «Фотограф». Кроме того, эти просмотры станут знакомством еще с одним современным режиссером-документалистом.

Тема 7. Конфликт в драматургии неигрового фильма. Понятие мотива

Краткое содержание темы: понятие конфликта в документальном кино. Конфликт - это главное понятие в драматургии. Виды драматургического конфликта, его повороты, кульминация и разрешение. Выразительные средства для выявления конфликта в документальном кино. Мотивация поступков реальных героев, их значение для усиления конфликта. Мотив как один способов создания конфликта в реальной среде. Способы построения конфликта в сценарии документального фильма, его особенности в отличие от игрового кино. Жанровое своеобразие в построении конфликта в неигровом кино.

Чтобы «отработать» эту тему более глубоко, запланированы семинар и просмотр. В качестве просмотрового фильма предлагается полнометражная картина Николая Обуховича «Моя мама - герой». Некогда запрещенная, пролежавшая десять лет на «полке», она и по сей день не оставляет равнодушной. Больше того, не стареет. А конфликт, придуманный, а точнее, увиденный режиссером, после того, как он познакомился с героиней и ее жизнью, и по сей день «работает». В фильме нет явного конфликта, его «швы» выстроены тонко и аккуратно, но они видны, они ощущаются зрителем и этот важнейший драматургический элемент держит напряжение часовой картины. Лучшего кинематографического примера для иллюстрации конфликта и не

придумаешь. И, безусловно, после лекции и просмотра необходим еще и семинар, чтобы удостовериться, как студенты понимают конфликт.

Вопросы, вынесенные на семинар:

Конфликт в игровом и в документальном кино.

Внутренний конфликт, способы его разрешения.

Монтаж как способ построения конфликта.

Выразительные средства кино и конфликт.

Характер как аккумулятор драматургического конфликта.

В организации и подготовке такого семинара важно не только подключить самих студентов, попросить их подготовить небольшие доклады на эти темы, ибо каждая из них стоит серьезного и долгого разговора. Очень важно еще и привлечь к этому разговору мастера-документалиста, режиссера или кинодраматурга, практика, который не раз встречался с этими проблемами в своей работе над фильмами. Тогда обсуждение этих проблем приобретет и масштабность, и важность, хоть и каждый художник все равно их решает их по-своему.

Тема 8. Ремарка, форма записи сценария неигрового фильма

Краткое содержание темы: форма сценарной записи постоянно меняется, обновляется, и студенты, как правило, чувствуют себя неуверенно, не зная, как же надо излагать свой замысел. Приходится постоянно напоминать и о характеристиках самой ремарки: ее зримости, точности, краткости, пластичности, действенности и, конечно же, образности. Не менее сложную проблему являют и написание заявки, синопсиса и поэпизодника. И повторный тренинг, разговор на эту тему никак не повредит студенту, а наоборот, укрепит те знания, которые он получил на занятиях по «Мастерству кинодраматурга». Есть и своя специфика при изложении фабулы и сюжета в написании сценария отдельных жанров неигрового фильма. Так, событийный репортаж при изложении замысла требует сослагательного наклонения, ибо речь идет о драматургии событий, которые еще только произойдут. В этом случае уместнее всего говорить о той или иной, а подчас и не одной версии предполагаемых событий и о поворотах в поведении героев. Прогнозирование будущих событий – одно из неотъемлемых составных частей сценария неигрового фильма.

Помимо лекции по этой теме предполагается также задание для самостоятельной работы и семинар. Для самостоятельной работы предлагается прочитать на выбор несколько сценариев неигровых фильмов, опубликованных в последних номерах журнала «Искусство кино» или из

альманаха «Киносценарии». Это сценарии неигровых фильмов последнего времени.

Тема семинарского занятия несколько другая. Показывается короткометражный фильм – это могут быть такие фильмы, как «Старшие на десять минут», «Взгляните на лицо», «Военной музыки оркестрик», небольшие по объему, и студентам предлагается сделать сценарную запись по данному фильму. На занятиях по режиссуре студентов-режиссеров заставляют переводить на сценарный язык и полнометражные фильмы. Но это необычно трудоемкий и долгий процесс. Десяти-двадцатиминутные фильмы можно без особого напряжения посмотреть и записать в пределах двух академических часов. Что это дает для студентов? Во-первых, возможность усвоить, как записывается сценарий неигрового фильма. Во-вторых, проверить насколько точны теоретические понятия о ремарке. В-третьих, вместе с написанием сценария усвоить и монтажные, композиционные переходы в драматургическом построении документального фильма.

Тема 9. Жанры в неигровом кино, роль драматурга в формировании жанра

Краткое содержание темы: Понятие о жанрах, их происхождении. «Жанр - угол зрения художника на действительность» (Товстоногов). Чистые жанры. «Диффузия» жанров. Жанр и конфликт. Жанр и событийный пласт. Возникновение жанров в кино. Репортаж, как прародитель жанрового документального кино.

Драматургия эпического фильма в документальном кино. Роль автора в эпическом произведении, степень интенсивности его вмешательства в происходящее на экране. Множественность точек зрения, многоплановость повествования. Единство и целостность организации времени и пространства в эпическом произведении.

Драма как жанр документального фильма. Особенности этого жанра. Психологическая проработка характеров. Монолог и диалог в документальной драме. Образ автора. Жанр лирической и романтической драмы. Авторское кино.

Историческая драма. Работа драматурга с историческим документом, исследование вещественной, иконографической и ландшафтной среды в целях воссоздания подлинных фактов, событий и характеров исторической эпохи. Художественная деталь как средство раскрытия характера.

Документальная кинокомедия. Комедия положений и комедия характеров. Поиск реального героя, раскрытие в нем комедийных черт.

«Низкие» жанры. Детектив, триллер, вестерн, криминальная драма. Завершенное уголовное дело как основа сценария документального телефильма. Использование служебных фотографий и видеоматериалов, вещественных доказательств и других материалов следствия. Исторический, психологический, иронический детектив. Документальный детективный телесериал.

Документальная мелодрама как подлинная история человеческих чувств и страстей. Документальная кинопритча. Документальное кино абсурда. Поиск и открытие новых жанров в документальном кино. Соединение игровых и неигровых форм, приемов в документальном кино. Актер в документальном кино, особенности его работы.

Новые жанры документалистики. «Я-фильм». Мокьюментари как межвидовой феномен.

Рекомендуемые фильмы для фрагментарного кинопоказа и обсуждения: неигровой фильм Юлия Лурье «Зевс и Пан», соединение драмы и притчи, фильм-эссе Михаила Ромма «И все-таки я верю», а также авторские фильмы новосибирских кинодокументалистов Валерия Соломина и Юрия Шиллера. Особенно стоит отметить неигровую кинодраму «Страсти по Марине», (автор сценария О. Агишев, режиссер А. Осипов), восходящую по своему накалу к трагедии, ироническую комедию «Замки на песке» (автор и режиссер А. Видугирис), притчу «Улица Поперечная» (автор и режиссер И. Селецкис).

Тема 10. Характер в сценарии неигрового фильма

Краткое содержание темы: понятие о характере. Характер реального человека и характер героя документального фильма: сходства и различия. Построение характера в сценарии документального фильма. Способен ли герой фильма сыграть самого себя? Выразительные средства построения характера в документальном сценарии. Выявление основной черты. Деталь в построении характера. Провоцирование тех или иных черт характера. Построение характера в игровом и в неигровом сценарии, сходства и различия. Характеры главных героев, героев второго плана, героев эпизода. Характер как важнейшая категория документального фильма. Художественный образ и его реальный прототип, соотношение объемов.

Характер, как и конфликт, одна из основных категорий в драматургии неигрового фильма. А потому помимо лекции запланирован семинар и

кинопросмотр. Для кинопросмотра предлагается фильм режиссера Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР. 14-летние». После просмотра стоит назначить семинар, где обсудить вопросы построения характера в неигровом фильме. Чем хорош этот фильм для данного курса? Он длится 100 минут и состоит из коротких, по 10-15 минут документальных новелл, в центре которой характеры 14-летних подростков. Уникальность этого англо-российского проекта состоит еще и в том, что первый фильм из этого цикла был посвящен семилетним героям, рожденным в разных концах Советского Союза. Через семь лет авторы снова обратились к этим героям, уже значительно повзрослевшим. Третий фильм посвящен тем же самым героям, только достигшим 21 года. В плане выявления реальных характеров наиболее удался второй фильм. Поэтому, «Рожденные в СССР. 14-летние» - фильм, достойный для драматургического анализа характеров и понимания того, как это сделано.

Тема 11. Драматургия телевизионных форм (ток-шоу, дискуссии и др.)

Краткое содержание темы: Виды и жанры телевидения. Особенности драматургического построения информационных программ, ток-шоу, развлекательных передач. Ведущий, шоумен как организатор конфликта и дирижер поворотов. Драматургические приемы воздействия на зрительскую аудиторию. Особенности композиционного построения телевизионных программ, передач и ток-шоу, выразительные средства телевидения, применение виртуальных форм видео и ТВ.

Особенности сценарной записи телевизионных программ, передач, ток-шоу.

Телевизионный документальный фильм, особенности его драматургии. Драматургия документального телесериала. Формирование идейно-тематического замысла телесериала, характеры и развитие конфликта документального телеромана.

Перед занятием необходимо дать задание каждому студенту: подготовить драматургический анализ той или иной телевизионной программы или телефильма, начиная от информационной программы и заканчивая игровым телесериалом. Студентам-кинодраматургам уже под силу такой анализ, тем более, что и по курсу «Драматургия неигрового кино» они освоили больше половины тем. Немалая нагрузка при подготовке такого семинара появится и у самого педагога: ведь чтобы принять полноценное участие в семинаре, он должен будет сам просмотреть предложенные студентам программы, передачи и фильмы. Но зато он

сможет со всей ответственностью руководить выступлениями студентов, принимать участие в дискуссии и авторитетно подвести итоги занятия.

Тема 12. Выразительные средства драматургии неигрового кино

Краткое содержание темы: эта тема особенно важна, поскольку посвящена основному инструментарию документалиста. Кинонаблюдение – один из распространенных способов съемки, отличающийся длительностью, протяженностью во времени. «Растянутый во времени репортаж». Регулярность съемок в течение длительного периода, позволяющая всесторонне воссоздать явление в его целостности.

«Скрытая камера». «Открытая камера». «Привычная камера».

Метод «восстановления событий и реконструкции документа». Использование актеров и выразительных средств игрового кино в неигровом. Создание атмосферы подлинности и точности документальных событий.

Понятия «организованная съемка» и «инсценировка». Многообразие спектров «организованной съемки»: события, не отмеченные печатью исключительности или случайности, или не жестко запрограммированные обычаем, традицией, привычкой. Организация документальной мизансцены как тактичное и бережное выявление образности факта.

Инсценировка как метод, противоречащий характеру документального кино. Имитация свершившегося факта, организация съемок «под репортаж» с места события. Инсценировка как насильственное вмешательство в жизнь, ломающее естественность и документальность события во имя ложно понятой художественности и выразительности.

Метод «провокации» в документальном кино.

Это еще одна из больших и серьезных тем в программе «Драматургия неигрового кино». Отработать ее нужно в ходе фрагментарного просмотра и обсуждения. Рекомендуемые картины: фильм Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР. 21-летние», фильм итальянского режиссера неигрового кино Якопетти «Женщины мира», американский фильм, созданный с помощью метода реконструкции «9\11», российский неигровой фильм, сделанный с помощью того «метода реконструкции» – «Операция «Цеппелин» и документальный фильм Александра Сокурова «Сны о Японии». В конце просмотра – обсуждение просмотренных лент и разговор о выразительных средствах неигрового кино, в том числе и о тех, что были использованы в данных фильмах.

Тема 13. Дикторский текст, авторский комментарий, синхроны, документальные монологи

Краткое содержание темы: Слово в неигровом фильме. Слово, изображение и авторская мысль. Синхронная речь героев. Монологические формы речи персонажей. Внутренний монолог героя. Диалогическая речь (интервью, беседа, дискуссия). Диалогическая форма текста от имени персонажа фильма.

Интервью в неигровом фильме. Роль интервьюера. Закадровый образ интервьюера. Провокация интервью как стимулятор в создании характеров героев.

Дикторский текст. Функции дикторского текста: выяснение, дополнение, комментарий, оценка. Функции дикторского текста в развитии сюжета фильма как одного из средств в его композиционном построении. Эмоциональная окраска дикторского текста. Опасность иллюстративности дикторского текста, его информационной перегруженности. Виды дикторского текста и его место в различных жанрах неигровых фильмов. Принципы взаимодействия дикторского текста и документальной речи.

Фильмы, не требующие дикторского текста.

Автор фильма, авторский комментарий и его интонация.

Дикторский текст, авторский комментарий, как и синхроны, в кадре и за кадром, закадровые монологи героев, написанные автором, — все это практическая часть работы сценариста. Особенности и функции этой части сценария непосредственно связаны с общим авторским замыслом. Более того, авторский комментарий, дикторский пояснительный текст, закадровые монологи героев, экранные монологи существуют и в игровом кино. И их творческие задачи сохраняются и в документальном кино. Поэтому для уяснения специфики их применения достаточно семинара, где вместе со студентами будут разобраны назначение дикторского текста, авторского комментария, синхронов и закадровых монологов.

Фильм, предложенный для фрагментарного просмотра: «Высший суд» Франка. В нем есть все вышеперечисленные формы, а их качество превосходно. Перед семинаром лучше всего дать студентам задание заглянуть в учебник по киносценаристике и вспомнить, что там говорится о дикторском тексте и авторском комментарии. В этой связи стоит сказать о плохом кино, в котором авторы больше полагаются на текст, чем на изображение. Как, впрочем, и авторы телевизионных очерков, подчас сплошняком «забалтывая» все экранное время. Но это уже не кино, а тележурналистика.

Тема 14. Современные тенденции драматургии неигрового кино

Краткое содержание темы: Фильмы А. Погребного, В. Косаковского, Т. Шахвердиева, С. Мирошниченко, А. Осипова, С. Дворцевого, Н. Гугуевой. Парад жанров, стилей, своего видения жизни, своего киномышления и киноязыка.

Бурное развитие теле-, видеотехнологий, телевизионных жанров и видов неигрового кино, документальных циклов и телесериалов. Компьютеризация многих технологических процессов при создании документального фильма, ведущая к упрощению производства, расширение технических возможностей, снятие всех запретов одновременно потребовали и возрастания роли кинодраматурга в работе над неигровым фильмом. Как никогда ценится яркий, интересный замысел и оригинальная форма его воплощения. Документальное кино научилось потрясать зрителя, держать его в собственном плену до конца фильма.

Начало двадцать первого века явило бурный старт всех форм и жанров документального кино. И сегодня наравне с режиссером полноправным автором фильма становится кинодраматург. Ибо он придумывает кино.

Каждый год неигровое кино расширяет список новых авторов и режиссеров неигрового кино. А потому и фильмы Осипова, Мирошниченко, Гугуевой и других режиссеров, названных выше, увы, не всех, их гораздо больше, уже стали классикой, и назови любой фильм для просмотра, через год он станет уже вчерашним, отчасти и старомодным. Каждый год кинофестивали, киносмотров выдвигают своих лауреатов, свои фильмы, в том числе и неигровые. В заключительной части курса должны быть показаны совсем новые фильмы, как по содержанию, так и по выразительным приемам.

А самостоятельное время студенты должны потратить на подготовку сценария к зачету с оценкой, который потребует значительно больше часов, чем есть в программе. Поэтому будем считать, что точку в эпилоге тематического учебного курса «Драматургия неигрового кино» поставит само кино.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Практические занятия посвящены основным вопросам теории и практики неигрового кино и телевидения: анализируются основные понятия природы документального и научно-популярного кино как видов киноискусства, специфические принципы драматургии, дается характеристика наиболее важных произведений неигрового кино и теоретических работ.

Практические занятия, посвященные обсуждению студенческих сценариев, а также сценариев, публикующихся в журналах «Искусство кино», «Киносценарии» и других специальных периодических изданиях. На семинарах обсуждаются документальные и научно-популярные кино- и телефильмы, теоретические работы по вопросам неигрового кино, а также заявки и сценарии документальных фильмов.

«Переводы-импровизации». Посмотрев заранее игровой фильм, созданный на документальном материале или же выбрав за основу кинопроизведение, которое все видели, студенты на занятиях по данной дисциплине в импровизационной форме переводят язык игрового кино в документальный, как бы создавая свой вариант неигрового сценария и фильма.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Основная литература

1. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. ВГИК, 2009.
2. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003.
3. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2014.
4. Туркин В. Драматургия кино. - М., ВГИК, 2007.
5. Скип Пресс. «Как пишут и продают сценарии в США». - М., Триумф, 2003.

3.2. Дополнительная литература

1. Прожико Г. Экран мировой документалистики. - М., 2011.
2. Прожико Г. Концепция реальности в экранном документе. - М., 2004.
3. Франк Г. Карта Птолемея. Записки кинодокументалиста. - М., 2009.
4. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. - М.: Альпина нон-фикшн. 2014.

5. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино/ Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. (Территория взгляда вып. 1).
6. Беляев И. Спектакль без актера. - М., 1982.
7. Вартанов А. Проблемы телевизионного фильма. - М.: Знание, 1978.
8. Вертов Д. Из наследия. Драматургические опыты. - М., 2004.
9. Голдовская М. Женщина с киноаппаратом. - М., 2002.
10. Голдовская М. Человек крупным планом. - М., 1981.
11. Джулай Л. Документальный иллюзион: Отечественный документализм – опыты социального творчества. - М., 2005.
12. Дробашенко С. Пространство экранного документа. - М., 1986.
13. Дубровский Э. Остановись, мгновенье: очерки драматургии неигрового фильма. - М., 1982.
14. Згуриди А. Экран. Наука. Жизнь. - М.: Искусство, 1983.
15. Лукина М. Технология интервью. - М., 2005.
16. Кармен Р. Искусство кинорепортажа. - М., 1974.
17. Малькова Л. Современность как история: Реализация мифа в документальном кино. - М., 2001.
18. Меркель М. Вечное движение. - М., 1972.
19. Муратов С. Диалог. - М., 1984.
20. Муратов С. Пристрастная камера. - М., 2004.
21. Никифоров А. Формы документального сценария. - М., 1973.
22. Прожико Г. Документальные шедевры мирового кино. - М., 2015.
23. Рабигер М. Режиссура документального кино. - М., 2006.
24. Розенталь Алан. Создание кино- и видеофильмов от А до Я. - М.: Триумф, 2003.
25. Рошаль Л. Мир и игра. - М., Искусство 1973.
26. Флаэрти Р. Статьи. Свидетельства. Сценарии. - М., 1980.
27. Фрейлих С. Телевизионные парадоксы. - М., 1995.
28. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. - М., 2007.

3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>
9. <http://rgdoc.ru>

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

Научная библиотека университета предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория	Архив киносценариев

	драматургии кино ВГИК	
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

Приложение №1

Фонд оценочных средств (ФОС)

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 «Драматургия неигрового фильма»

№ п/п	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-2, ПКО-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: - семинары с разбором сценариев и показом фрагментов фильмов - доклады и обсуждения по темам исторического и теоретического содержания - самостоятельная работа бакалавров по чтению и анализу сценариев разных исторических периодов	ОПК-2, ПКО-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению вопросов по созданию сценариев - подготовка докладов по истории драматургии - умение анализировать основные подходы к созданию сценариев в разные исторические периоды	ОПК-2, ПКО-1

	- понимание связи исторически сложившихся способов создания сценариев с современным состоянием кино-, теле- и театральной драматургии		
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала:</u> - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о роли драматургической основы в кино-, теле- и театральном искусстве, в культурной жизни общества - проверка умения свободно ориентироваться в истории кино и драматургии, в частности - проверка навыков чтения и анализа сценариев, распознавания драматургических приемов в их историческом контексте - проверка способности использования знаний по истории драматургии в собственной практике написания сценариев		ОПК-2, ПКО-1
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение семинаров и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении сценариев на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (сценариев, конспектов занятий, учебно-методической литературы)	
	<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 докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему	
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- степень активности и эффективности участия в практических занятиях по каждой теме - степень правильности составленных планов, тезисов презентаций - степень глубины и профессионализма анализа драматургических приемов в сценариях различных видов, стилей, жанров - степень умения применять полученные знания при написании собственных сценариев	
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации		
	<u>Этап 1:</u>	- посещаемость не менее 90% семинарских и	

	Формирование базы знаний	практических занятий - наличие конспекта тезисов по всем темам - участие в обсуждении сценариев и фильмов разных исторических периодов - наличие требуемых для занятий материалов (сценариев, учебных пособий) - задания для самостоятельной работы выполнены в необходимой форме и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может профессионально проанализировать сценарий в контексте эволюции приемов драматургии - студент может обосновать применение тех или иных драматургических приемов при создании авторского продукта в разных видах и жанрах - способность самостоятельно анализировать этапы эволюции драматургических форм в истории кино
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- демонстрация знаний истории драматургии в процессе семинарских занятий, дискуссий, презентаций - своевременное выполнение творческих заданий с элементами анализа кино-, теле- и театральной драматургии - представление работ (драматургический анализ, доклад, презентации) соответствующих необходимому уровню и критериям качества оформления - творческие задания, выполненные 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	ОПК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
2	ПКО-1	Доклад Обсуждения Творческое задание 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 «Драматургия неигрового фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит чтение сценария и просмотр фильма всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать драматургию фильма, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу прочитанного сценария и предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, приветствуются любые творческие решения, интересные наблюдения.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинодраматурга.

Творческое задание

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

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, навыки свободно ориентироваться в истории кино и драматургии, обрести умение профессионально читать

сценарии разных стилей и направлений, научиться использовать знания при создании собственных произведений драматургии.

Основными видами творческих работ являются: чтение и анализ сценариев (сравнительный анализ, анализ-эссе, письменные творческие задания по драматургии).

Зачет с оценкой

Проходит в форме устного ответа на вопросы и защиты аналитической работы (7-10 стр.).

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

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. Оценивание результатов творческое задание

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

Оценка **«отлично»** - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагогов. Письменное задание выполнено на высоком уровне.

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

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей. Письменное задание выполнено на недостаточном уровне.

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

Перечень тем для рефератов по дисциплине «Драматургия неигрового фильма»:

1. Понятие темы и идеи в неигровом кино.
2. Конфликт в игровом и в документальном кино.
3. Внутренний конфликт у героя неигрового фильма, способы его выражения.
4. Понятие мотива в построении конфликта в неигровом кино.
5. Методы неигрового кино.
6. Монтаж как способ построения конфликта.
7. Выразительные средства в драматургии неигрового кино и конфликт.
8. Характер как аккумулятор драматургического конфликта.
9. Образ и реальный герой.
10. Понятие мотива в построении характера реального героя.
11. Выразительные средства в построении характера в неигровом кино.
12. Дикторский текст и авторский комментарий: сходства и различия.
13. Виды дикторского текста.
14. Специфика построения закадрового текста.
15. Схроны и закадровый монолог.

Краткие методические указания по их выполнению:

Объем текста реферата не должен превышать 10-15 страниц на листах формата А4 с полуторным интервалом, тридцать строк на странице, 60 знаков в строке. Это издательский стандарт. Текст реферата должен включать в себя: введение в тему, основное изложение темы в развитии и заключение. При ссылках на ту или иную книгу или автора должно быть указано: номера страниц, вид издания, его место и время. При ссылках на тот или иной фильм должен указываться год выпуска, страна, режиссер и автор сценария, поскольку речь идет о драматургии. Все термины, упоминаемые в тексте, должны иметь русскую расшифровку, если авторы рефератов используют отличную от русского языка терминологию.

**Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой
по учебному курсу «Драматургия неигрового фильма»**

БИЛЕТ № 1

1. Место и задачи неигрового кино вчера и сегодня.
2. Анализ сценария неигрового фильма.

БИЛЕТ № 2

1. Композиция неигрового фильма.
2. Анализ сценария неигрового фильма.

БИЛЕТ № 3

1. Документ и образ в работе над сценарием неигрового фильма.
2. Анализ сценария неигрового фильма.

БИЛЕТ № 4

1. Тема и идея сценария неигрового фильма.
2. Анализ сценария неигрового фильма.

БИЛЕТ № 5

1. Этапы работы над сценарием неигрового фильма.
2. Анализ сценария неигрового фильма

БИЛЕТ № 6

1. Фабула и сюжет в драматургии неигрового фильма.
2. Анализ сценария неигрового фильма.

БИЛЕТ № 7

1. Конфликт в драматургии неигрового фильма. Понятие мотива.
2. Анализ сценария неигрового фильма.

БИЛЕТ № 8

1. Ремарка, форма записи сценарии неигрового фильма.
2. Анализ сценария неигрового фильма.

БИЛЕТ № 9

1. Жанры в неигровом кино. Роль драматурга в формировании жанра.
2. Анализ сценария неигрового фильма.

БИЛЕТ № 10

1. Характер в сценарии неигрового фильма.
2. Анализ сценария неигрового фильма

БИЛЕТ № 11

1. Драматургия телевизионных форм (ток-шоу, дискуссии и др.)
2. Анализ сценария неигрового фильма.

БИЛЕТ № 12

1. Выразительные средства в драматургии неигрового кино.
2. Анализ сценария неигрового фильма

БИЛЕТ № 13

1. Дикторский текст, авторский комментарий, синхроны, документальные монологи.
2. Анализ сценария неигрового фильма.

БИЛЕТ № 14

1. Неигрового кино на современном этапе.
2. Анализ сценария неигрового фильма.

Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе всего учебного процесса и прежде всего на семинарских занятиях, которые предполагают и участие студентов в обсуждении предложенных тем, а также в ходе написания заявок, синопсисов и вариантов сценария итоговой работы – сценария короткометражного неигрового фильма.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме выполнения итоговой письменной работы. Это написание синопсиса, а затем и сценария короткометражного документального фильма. Объем сценария - 15-26 минут.

Этап работы над сценарием, как правило, включает в себя написание двух-трех вариантов после замечаний педагога. После чего уже на зачете происходит защита сценария, подобно той, которая проходит по окончании курса «Мастерство киносценариста». Педагог задает различные вопросы по тексту сценария, проверяя тем самым и базовые знания теории киносценариста. Оценка за зачет является итоговой по данной дисциплине и проставляется в приложение к диплому

**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
ДРАМАТУРГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕФОРМАТОВ

Направление подготовки
52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль
Кинодраматург
Квалификация выпускника
Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат
Форма обучения
Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Малафеева С.Л., кандидат исторических наук, доцент кафедры драматургии кино

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 января 2017 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от « 30 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. 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	10
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
3.1. Основная литература.....	11
3.2. Дополнительная литература.....	12
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	13
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	14
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
Приложение №1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "Драматургия современных телеформатов"	14

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать возможность студентам применить навыки профессии кинодраматурга в создании телевизионного продукта, освоить основные законы и технологию создания телевизионного продукта.

Значение сценария как основы произведения киноискусства подтверждается всем опытом отечественного и мирового кинематографа. В настоящее время на современном кинорынке значительный объем кинопродукции создается в телевизионной индустрии.

Главная задача дисциплины «Драматургия современных телеформатов» - развитие у студентов способности применять знания кинодраматурга на телевизионном рынке. Молодые люди, наделенные способностями к кинематографическому мышлению, обладающие определенными литературными навыками будут подготовлены к самостоятельной работе над сценариями телевизионных фильмов, сериалов, телевизионных документальных фильмов (теледок), телевизионных передач – ток-шоу, реалити-шоу, новостных программ и др. Также курс развивает навыки работы телевизионного редактора.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Драматургия современных телеформатов» является направленность на выработку у студентов умения правильно анализировать телевизионный рынок, применять свои знания в области кинодраматургии для создания сценариев различных телевизионных программ, грамотное отношение к целевой аудитории и коммуникация с представителями телеканалов.

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании изучения дисциплины «Драматургия современных телеформатов» студент должен:

- иметь представление о развитии современного российского и зарубежного рынка телесериалов;
- понимать особенности работы сценариста в области создания сценария телевизионного продукта;
- знать законы драматургического построения сценария и фильма и применять их при создании сценария телесериала и смежных телевизионных продуктов;
- владеть умением профессионального разбора драматургической основы сценария и фильма для применения его на телевизионном рынке;
- понимать особенности работы редактора телепроизводства, овладеть навыками редактирования сценария.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Драматургия современных теле-форматов» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части профессионального раздела ОПОП ВО, её изучение осуществляется на III курсе в 5-ом и 6-ом семестрах.

Дисциплина «Драматургия современных теле-форматов» на сценарном отделении излагается после изучения предметов «Теория кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», «Драматургия телесериала».

Теоретические основы специальности излагаются в предмете «Теория кинодраматургии».

Практической основой курса является дисциплина «Мастерство кинодраматурга». Осуществление программы курса «Драматургия современных телеформатов» предусматривается в виде практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры отдельных серий сериалов, телефильмов, телепередач. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет. Также даются задания на самостоятельные просмотры телесериалов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Драматургия современных телеформатов» направлен на формирование следующих компетенций:

ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 ак. часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом: 6 семестр - экзамен.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	3 зач.ед. 108 ак. час.		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):	64		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	64	34	30
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	8	2	6
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов			
Форма итогового контроля	6 Э/ 36 ак. часа		Э/36 ак. часа
Всего часов	108	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные	
5	Тема 1 Анализ современного телевизионного рынка, его место в общей системе киноиндустрии	4		4		
5	Тема 2 Виды и формы	6		6		

	телевизионной продукции.					
5	Тема 3 Особенности съемки телеформатов.	6		6		
5	Тема 4 Особенности сценария телевизионной передачи.	6		6		
5	Тема 5 Особенности работы с целевой аудиторией канала.	4		4		
5	Тема 6 Сценарий телесериала.	4		4		
5	Тема 7 Сценарий телевизионного фильма.	6		4		2
6	Тема 8 Сценарий телевизионного документального фильма.	12		6		6
6	Тема 9 Сценарий реалити- шоу.	10		4		6
6	Тема 10 Сценарий новостных программ.	10		4		6
6	Тема 11 Особенности анимационных телесериалов.	10		6		6
6	Тема 12 Работа редактора в телесериале.	12		4		6
6	Тема 13 Драматургия прямых трансляций.	10		4		6
6	Тема 14 Интернет-телевидение и его особенности.	8		4		4
6	Экзамен					
	ИТОГО	108		66		40

№	Темы	Количество ак. часов		
		Всего	Контактная работа	СРС

			обучающихся с преподавателем				
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
III курс, 5 семестр							
Раздел I.							
1	Анализ современного телевизионного рынка, его место в общей системе киноиндустрии. Виды и формы телевизионной продукции.	4		4			
2	Виды и формы телевизионной продукции.	6		6			
3	Особенности съемки телеформатов.	6		6			
Раздел II.							
4	Особенности сценария телевизионной передачи.	6		6			
5	Особенности работы с целевой аудиторией канала.	4		4			
Раздел III.							
6	Сценарий телесериала.	4		4			
7	Сценарий телевизионного фильма.	6		4			2
Итого за 5 семестр:		36		34			
III курс, 6 семестр							
Раздел IV.							
8	Сценарий телевизионного документального фильма.	12		6			6
9	Сценарий реалити-шоу.	10		4			6
10	Сценарий новостных программ.	10		4			6
Раздел V.							
11	Особенности анимационных телесериалов.	12		6			6
12	Работа редактора в телесериале.	10		6			6
Раздел VI.							
13	Драматургия прямых трансляций.	10		4			6
14	Интернет-телевидение и его особенности.	8		4			4
Экзамен							
Итого за 6 семестр:		72		32			40
Общая трудоемкость:		108					

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
5 семестр	
Раздел 1	
<i>Темы лекционного курса</i>	
1.1. Анализ современного телевизионного рынка, его место в общей системе киноиндустрии.	Анализ современного телевизионного рынка, место телесериалов в общей системе телепродукции. Формирование у сценариста понятий «Маркетинговое исследование телевизионного рынка», «целевая аудитория телеканалов».
1.2. Виды и формы телевизионной продукции.	Основные виды телевизионной продукции – телесериал, телемувик, телешоу, новостные программы и пр.
1.3. Особенности съемки телеформатов.	Работа камеры в телевизионном производстве.
1.4. Особенности сценария телевизионной передачи	Сочетание работы сценариста и редактора в телепроизводстве.
1.5. Особенности работы с целевой аудиторией канала.	Понятие «целевая аудитория» на телерынке.
1.6. Сценарий телесериала.	Особенности сценария телесериала.
1.7. Сценарий телевизионного фильма.	Особенности сценария телесериала.
1.8. Сценарий телевизионного документального фильма.	Особенности сценария телевизионного документального фильма.
1.9. Сценарий реалити-шоу.	Особенности сценария реалити-шоу.
1.10. Сценарий новостных программ.	Особенности сценария новостных программ.
1.11. Особенности анимационных телесериалов.	Особенности сценария анимационного телесериала.
1.12. Работа редактора в телесериале.	Аспекты работы телевизионного редактора.
1.13. Драматургия прямых трансляций	Особенности работы редактора на прямых трансляциях.
1.14. Интернет-телевидение и его особенности.	Специфика работы с интернет-телевидением.
<i>Темы практических/семинарских занятий</i>	
1.1. Работа над заявкой телесериала.	Разработать заявку телесериала.
1.2. Работа над заявкой телефильма.	Разработать заявку телефильма.
1.3 Работа над заявкой телешоу.	Разработать заявку телешоу.
1.4.Редактирование телепередачи.	Отредактировать предложенную телепередачу.
<i>Темы лабораторных занятий</i>	
1.1. Посещение съемок телешоу	
Раздел 2. Экзамен по курсу	Экзамен с проверкой сценарных заявок

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

В курсе предусмотрено применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений. Основными формами работы являются анализ телерынка; дискуссии по темам, предложенным преподавателем, относящиеся к теле-форматам; применение на лекциях мультимедийных технологий. В ходе курса студентами будет создано собственное портфолио для предложений телеканалам. Также планируется проводить встречи с сотрудниками телекомпаний, участие в съемках телепередач.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.22 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

1. Молчанов А. Как написать телесериал / Часть 2: Когда сценарист главнее режиссера // Альманах Сними фильм, 2010. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/statyi/kak-napisat-teleserial-chast-2-kogda-stsenarist-glavnee-rezhissera>

2. Молчанов А. Как написать телесериал / Часть 5: Это просто смешно! // Альманах Сними фильм, 2010. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/statyi/kak-napisat-teleserial-chast-5-eto-prosto-smeshno>

3. Молчанов А. Как написать телесериал/Часть 1: Телесериал как высокий жанр// Альманах Сними фильм, 2010. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/statyi/kak-napisat-teleserial-chast-1-teleserial-kak-vysokii-zhanr>

4. Молчанов А. Маркетинг / Часть 1 // Альманах Сними фильм, 2009. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/almanakh/planirovanie-i-stsenarii/marketing-chast-1>

5. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. ВГИК, 2009 г.

6. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.

7. Митта А. «Кино между адом и раем». М., «Подкова», 2008 г.

3.2. Дополнительная литература

1. Вайсфельд И. «Мастерство кинодраматурга». - М., «Советский писатель», 1964 г.
2. Вартанов А.С. Актуальные проблемы телевизионного творчества на телевизионных подмостках. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2003.
3. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. М., ВГИК, 1984 г.
4. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. М., ВГИК, 1963 г.
5. Козлов Е. В. Развлечение сериалом // Развлечение и искусство. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2008.
6. Козлов Е. В. [Серийность в паралитературе](#) // Массовая культура на рубеже XX -XXI веков: Человек и его дискурс / Сборник научных трудов. - Москва: Азбуковник, 2003. — С. 201—211.
7. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений М. Аспект Пресс 2004.
8. Левин Е. «Компоненты композиции сценария», ВГИК, 1989 г.
9. Маккалах Виктория Кэрролл Новости на TV пер с англ. - М. Мир 2000.
10. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
11. Многосерийный телефильм: истоки, практика, перспективы: Сборник / Составитель Г. В. Михайлова; Отв.ред. А. И. Липков; Худож. О. М. Гребенюк; Институт истории искусства Министерства культуры СССР. — М.: [Искусство](#), 1976.
12. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
13. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма», ВГИК, 2005 г.
14. Нехорошев Л. Н. «Течение фильма. О кинематографическом сюжете», М., «Искусство», 1971 г.
15. Ромм М. «Беседы о кино», М., «Искусство», 1964 г.
16. Скип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М., «Триумф», 2003 г
17. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.
18. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., «Наука», 1977 г. Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино».
19. Фигуровский Н. «Непостижимая кинодраматургия», ВГИК, 2004 г.
20. Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современном киносценарии», ВГИК, 1981 г.
21. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
22. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
23. Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г.
24. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: «Вопросы кинодраматургии». Вып.6, М., «Искусство», 1974 г.
25. Борецкий Р.А. Информационные жанры телевидения. — М., Прогресс, 1989.

26. Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной экранной продукции: Учебное пособие. — М.: Ин-т современного искусства, 1997.
27. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. М., 2009 г.
28. Князев А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа: Учебное пособие. — Бишкек: КРСУ, 2001.
29. Лукина М. Технология интервью. — М.: Аспект Пресс, 2003.
30. Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной коммуникации. — М.: РИП-холдинг, 2000.
31. Медиа. Введение. Учебник под ред. Адама Бриггза и Поля Кобли. Второе изд. М. Юнити 2005.
32. Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром. Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2003.
33. Тед Уайт. Новости на радио и телевидении. - М., ГИТР 2009.
34. Язык средств массовой информации / под ред. М.Н. Володиной. - М.: Альма Матер, 2008.

3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>
9. <http://ruskino.ru/mov/year/2011/serial> - рейтинг российских телесериалов
10. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi-2011-2012-goda/> - общий рейтинг телесериалов в России
11. <http://www.sostav.ru/> - Старт Маркетинг. Любимые тележанры женщин
12. http://kinoscenarist.ucoz.ru/load/rene_balse_seminar_po_teleserialam/1-1-0-19
Рене Бальсе. Семинар по телесериалам.

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

Научная библиотека университета предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных

ресурсов ВГИК доступна на сайте университета:
<http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Драматургия современных телеформатов

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

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

№ п/п	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-2, ПКО-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 (теоретические лекции, лекции с показом и разбором фрагментов сериалов, лекция-дискуссия) - доклады по темам теоретического содержания - самостоятельная работа бакалавров по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-2, ПКО-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению тем, предложенных преподавателем - подготовка докладов - анализ формирования и состояния современных российских телеформатов - анализ формирования и состояния современных зарубежных телеформатов в текущий момент	ОПК-2, ПКО-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка знаний по истории формирования российских телеформатов - проверка знаний по истории формирования зарубежных телеформатов - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телеформатов в культурной жизни российского и зарубежного общества - оценка активности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем современных телеформатов в рамках творческих семинаров - выполнение творческих заданий: анализ сценария телеформата, заявка на сценарий телевизионного продукта	ОПК-2, ПКО-1

3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - посещение практических занятий - ведение конспекта лекций в письменном или электронном виде - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях учебных материалов (конспекты лекций, учебно-методическая литература, список форматов) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам курса
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - способность аргументировать и обосновывать свою точку зрения - составление текстов для докладов - подготовка интерактивных презентаций по вопросам курса - участие в дискуссии по темам курса - драматургический анализ сценариев российских и зарубежных телеформатов - работа над заявками по предложенным темам
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия по итогам практического занятия - степень готовности к участию в практическом занятии (наличие докладов, презентаций) - степень правильности составленных докладов и презентаций - успешное выполнение творческих заданий (заявка, синопсис)
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам курса - участие в обсуждении теоретических вопросов на каждом практическом занятии - наличие требуемых для занятий материалов (учебник, учебное пособие, сценарии российских и зарубежных телеформатов, список телепродуктов и проч.) - своевременное выполнение заданий для самостоятельной работы
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- самостоятельное и своевременное выполнение теоретической разработки творческой темы - формирование, структурирование и обоснование методов анализа для разбора телепродукции - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа в рамках семинаров

		- способность самостоятельного анализа сценария русского и зарубежного телеформата
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- наличие правильно оформленного списка источников - представленные работы (доклады, презентации) соответствуют критериям значимости и качества оформления - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала - усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по драматургии - творческие задания сделаны самостоятельно, соответствуют предложенному заданию, сданы в установленные сроки, выдержана по этапность работы над заявкой телеформата - результат выше пороговых значений ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
2	ПКО-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Драматургия современных телеформатов» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание

Доклад

В рамках учебного процесса по дисциплине Драматургия современных телеформатов происходит просмотр серий телеформатов группой. Бакалаврам предлагаются темы для докладов, анализирующих драматургию формата. К семинарскому занятию учащиеся готовят разбор произведения по критериям,

заданным педагогом. На занятии возможно, как обсуждение одного доклада с его разбором, так и ознакомление с несколькими докладами.

В процессе подготовки доклада бакалавры развивают умение применять методологию анализа сценария формата, глубже знакомятся с историей вопроса, развивают культуру речи, общую грамотность, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа бакалавров. Каждый учащийся проводит мини-анализ сценария. Основное внимание уделяется анализу драматургии телеформата, основным инструментам работы над сценарием, вопросам адаптации зарубежных форматов на российский телерынок. Учащимся предлагается вычленив методику работы над сценарием и применить ее в своих практических работах.

Творческое задание

Творческое задание выполняется для совершенствования навыков драматурга и освоения направления драматургия телеформата. Учащиеся в процессе его выполнения осознают место и роль кинодраматурга в творческом процессе создания сериала.

В результате занятий магистры осваивают практику применения законов кинодраматургии в области зарубежных сериалов, понимают его специфику, осваивают монтажное видение сценария.

Основными видами творческих работ являются: драматургический разбор сценария сериала, написание заявки и синопсиса на сериал.

Экзамен

Проходит в форме представления заявки на телеформат по заранее выбранной тематике, одобренной педагогом.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

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. Оценивание результатов творческое задание

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

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

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

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

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

1.5.3. Оценивание результатов творческое задание (итоговое)

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 тематики докладов

1. Анализ формирования и развития зарубежных телеформатов.
2. Анализ формирования и развития российских телеформатов.
3. Анализ современного рынка зарубежных телеформатов. Основные тенденции развития.
4. Анализ современного рынка российских телеформатов. Основные тенденции развития.
5. Анализ опубликованных сценариев российских телеформатов.
6. Анализ опубликованных сценариев зарубежных телеформатов.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений

1. Анализ формирования и развития зарубежных телеформатов. Просмотр и обсуждение.
2. Анализ формирования и развития российских телеформатов. Просмотр и обсуждение.
3. Анализ современного рынка зарубежных телеформатов. Просмотр и обсуждение.
4. Анализ современного рынка российских телеформатов. Просмотр и обсуждение.
5. Анализ опубликованных сценариев российских телеформатов. Ознакомление и обсуждение.
6. Анализ опубликованных сценариев зарубежных телеформатов. Ознакомление и обсуждение.

1.6.3 Примеры творческих заданий

1. Заявка на адаптацию сценария зарубежного телеформата - представляет собой краткое изложение фабулы и идеи будущего сценария.

Объем 0,5-1 страница.

2. Заявка на российский телеформат – представляет собой краткое изложение фабулы и идеи будущего сценария.

Объем 0,5-1 страница.

3. Синопис на сценарий российского телеформата - представляет собой подробное изложение сюжета телепродукта, проработку композиции и линий героев.

Объем 3-5 страниц.

4. Анализ драматургии зарубежного телеформата

Бакалавры просматривают и обсуждают лучшие произведения зарубежных телеформатов. Каждый из студентов пишет работу, в которой анализируется драматургия одного из форматов.

Объем работы – 3 страницы.

4. Анализ драматургии российских телеформатов

Студент выбирает заинтересовавшие его сценарии российских телеформатов и анализирует композицию, сюжет, линии героев, идею фильма.

Объем работы – 3 страницы.

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

ДРАМАТУРГИЯ ТЕЛЕСЕРИАЛА

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Малафеева С.Л., кандидат исторических наук, доцент кафедры драматургии кино.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол №1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Организационно-методические данные дисциплины.....	7
2.2. Содержание разделов дисциплины	8
2.2.1. Тематический план дисциплины	8
2.2.2. Содержание дисциплины.....	11
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	13
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	14
3.1. Основная литература.....	14
3.2. Дополнительная литература.....	16
3.3. Электронные издания, интернет ресурсы	16
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	17
Приложение №1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДРАМАТУРГИЯ ТЕЛЕСЕРИАЛА	19
1.1. Оценивание и контроль.....	19
1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине... ..	19
1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности... ..	22

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать возможность студентам применить навыки профессии кинодраматурга в создании телевизионного продукта, освоить основные законы и технологию создания телевизионного сериала.

Значение сценария как основы произведения киноискусства подтверждается всем опытом отечественного и мирового кинематографа. В настоящее время на современном кинорынке значительный объем кинопродукции создается в телевизионной индустрии.

Главная задача дисциплины «Драматургия телесериала» - развитие у студентов способности применять знания кинодраматурга в области создания телесериалов. Обучающиеся будут подготовлены к самостоятельной работе над сценариями телевизионных игровых фильмов (телефильмы), телевизионных сериалов, а также к редакционной работе в области телевизионных сериалов.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Драматургия телесериала» является направленность на выработку у студентов умения правильно анализировать телевизионный рынок, применять свои знания в области кинодраматургии для создания сценарий телесериала, грамотное отношение к целевой аудитории и коммуникация с представителями телеканалов.

1. Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании изучения дисциплины «Драматургия телесериала» студент должен:

- иметь представление о развитии современного российского и зарубежного рынка телесериалов;
- понимать особенности работы сценариста в области создания сценария телевизионного сериала;
- знать законы драматургического построения сценария и фильма и применять их при создании сценария телесериала и смежных телевизионных продуктов;
- владеть умением профессионального разбора драматургической основы сценария и фильма;
- понимать особенности работы редактора телепроизводства и овладеть навыками редактирования сценария.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Драматургия телесериала» относится к вариативной части профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на III, IV курсах в 6-ом и 7-ом семестрах.

Дисциплина «Драматургия телесериала» на сценарном отделении излагается после изучения предметов «Теория кинодраматургии» и «Драматургия современного фильма».

Теоретические основы специальности излагаются в предмете «Теория кинодраматургии».

Практической основой курса является дисциплина «Мастерство кинодраматурга».

Осуществление программы курса «Драматургия телесериала» предусматривается в виде практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры отдельных серий и телефильмов. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет. Также даются задания на самостоятельные просмотры телесериалов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Драматургия телесериала» направлен на формирование следующих компетенций:

Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.

ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических часов; контрольная точка в соответствии с учебным планом: 7 семестр - экзамен.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	5 зач.ед. 180 ак.час.		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		6	7
Работа с преподавателем (контактные часы):	81		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	64	30	34
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа	17	8	9
Самостоятельная работа:	61	34	29
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов			
Форма итогового контроля	7/ Э		Э. 36 ак.час.
Всего часов	180	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
6	Тема 1 Анализ современного телевизионного рынка, место телесериалов в общей системе телепродукции.	5	-	1	1	3
6	Тема 2 Виды и формы телевизионной продукции.	6	-	2	1	3
6	Тема 3 Особенности съемки телесериала.	7	-	3	1	3
6	Тема 4 Особенности сценария телесериала.	7	-	3	1	3
6	Тема 5 Особенности работы с целевой аудиторией канала.	7	-	3	1	3
6	Тема 6 Заявка на сценарий телесериала.	7	-	3	1	3
6	Тема 7 Синопис сценария сериала.	7	-	3	1	3
6	Тема 8 Особенности записи сценария телесериала.	7	-	3	1	3
6	Тема 9 Виды сюжетов в сериальном производстве.	6	-	3	-	3
6	Тема 10	6	-	3	1	3

	Работа с жанрами сценариста телесериала.					
6	Тема 11 Особенности исторических телесериалов.	7	-	3	1	4
7	Тема 12 Работа с горизонтальным сериалом.	7	-	3	1	3
7	Тема 13 Работа с вертикальным сериалом.	7	-	3	1	3
7	Тема 14 Работа с вертикально-горизонтальным сериалом.	7	-	3	1	3
7	Тема 15 Герои сериалов.	7	-	3	1	3
7	Тема 16 Виды экранизаций в сериальном производстве.	7		3	1	3
7	Тема 17 Особенности документальных телесериалов.	7		3	1	3
7	Тема 18 Особенности анимационных телесериалов.	7		3	1	3
7	Тема 19 Особенности работы в американской теории структуры в телесериалах.	7		3	1	3
7	Тема 20 Работа редактора в телесериале.	6		3	1	2
7	Тема 21 Работа сценариста над телефильмом.	6		3	1	2
7	Тема 22 Особенности работы с темой и идеями в телесериале.	6		4	1	1

7	Зачет с оценкой	36				
	ИТОГО	180		64	17	63

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Раздел 1. Темы практических/семинарских занятий	
1.1. Анализ современного телевизионного рынка, место телесериалов в общей системе телепродукции	Анализ современного телевизионного рынка, место телесериалов в общей системе телепродукции. Формирование у сценариста понятий «Маркетинговое исследование телевизионного рынка», «целевая аудитория телеканалов».
1.2. Виды и формы телевизионной продукции.	Разделение телесериалов по формату - мини-сериал (проект, представляющим собой одну законченную историю и изначально планировавшимся с определенным количеством эпизодов и длительностью не больше одного сезона) и длинный сериал («мыльная опера», формат, который отличается последовательным изложением сюжетной линии в эпизодах сериалов на телевидении и радио). Разделение сериалов по видам – горизонтальный сериал (развитие постоянной истории, проходящей через все серии, наличие достаточно большого количества сюжетных линий героев), вертикальный (каждая серия является законченной историей, при этом в нем присутствует основная история, проходящая через все серии) горизонтально-вертикальный (постоянное драматургическое развитие основной линии, но каждая серия является законченной историей).
1.3. Особенности съемки телесериала.	Особенности съемки телесериала состоят в учете технических возможностей телевидения и спецификой восприятия телезрителями изображения на экране <u>телевизора</u> . Сериал может снимать команда, состоящая из нескольких киностудий. При съемках телесериалов часто применяются принципы работы актеров в театре.
1.4. Особенности сценария телесериала.	Особенности сценария телесериала – большая условность и развлекательность в сравнении со сценарием кинофильма. Необходимо задавать ритмичность серий, учитывать непрерывность потока и возможность подключения зрителя к просмотру на этапе любой серии. Фабула превалирует над изображением, речь получает большее значение, чем изображение. Понимание этапов работы над сценарием и сценарными документами являются необходимым условием грамотной работы сценариста. Главное отличие работы сценариста в телесериале состоит в умении работать в команде и выполнять различные роли (автор идеи, главный автор, диалогисты, сюжетчик и пр.)
1.5. Особенности работы с целевой аудиторией канала.	Особенности работы с целевой аудиторией канала состоит в умении понимать пожелания аудитории, отвечать ее требованиям и правильно создавать сериальные конструкции. Понятие фокус-группы, особенности работы с

	ними.
1.6. Заявка на сценарий телесериала.	Заявка на сценарий телесериала – ее особенности и отличия от кинозаявки.
1.7. Синописис сценария сериала.	Синописис сценария – его особенности и отличия от синописиса кинофильма.
1.8. Особенности записи сценария телесериала.	Особенности записи сценария телесериала состоят в необходимости точного выполнения правил американской записи. Основные правила работы в американской записи, ее адаптация на русском телерынке.
1.9. Виды сюжетов в сериальном производстве.	Виды сюжетов в сериальном производстве. Наиболее востребованные виды сюжета. Необходимость учитывать отношение к виду сюжета целевой аудитории канала.
1.10. Работа с жанрами сценариста телесериала.	Работа с жанрами сценариста телесериала. Проявление жанров в телесериалах. Наиболее успешные и коммерческие жанры.
1.11. Особенности исторических телесериалов.	Особенности исторических телесериалов. Связь исторических реалий и особенности их конструирования в телесериалах. Восприятие зрителем исторических сериалов.
1.12. Работа с горизонтальным сериалом.	Работа с горизонтальным сериалом. Поиск фабулы, создание линий героев, развитие линий на протяжении длительного времени. Композиция горизонтального сериала с учетом длительности показа, рекламных пауз. Выявление жанров, наиболее подходящих для горизонтальных сериалов.
1.13. Работа с вертикальным сериалом.	Работа с вертикальным сериалом. Построение законченной композиции серии. Создание линий героев. Выявление жанров, наиболее подходящих для вертикальных сериалов.
1.14. Работа с вертикально-горизонтальным сериалом.	Работа с вертикально-горизонтальным сериалом. Соединение принципов работы над горизонтальным и вертикальным сериалами.
1.15. Герои сериалов.	Герои сериалов, их восприятие целевой аудиторией, особенности конструирования характеров и линий персонажей.
1.16. Виды экранизаций в сериальном производстве.	Виды экранизаций в сериальном производстве. Особенности переноса литературных произведений в структуру сериалов.
1.17. Особенности документальных телесериалов.	Особенности документальных телесериалов. Понятие «теледок». Особенности телевизионных документальных фильмов.
1.18. Особенности анимационных телесериалов.	Особенности анимационных телесериалов. Работа сценариста в анимационном сериале. Сотрудничество с режиссером и аниматором.
1.19. Особенности работы в американской теории структуры в телесериалах.	Особенности работы в американской теории структуры в телесериалах. Трехактная система с поворотными пунктами, «арка» героя.
1.20. Работа редактора в телесериале.	Работа редактора в телесериале. Влияние редактора на создание сценария. Что такое «сценарный доктор».
1.21. Работа сценариста над телефильмом.	Работа сценариста над телефильмом. Учет специфики телепоказа и бюджета, затрачиваемого на производство телефильма. Влияние целевой аудитории на сценарий телефильма.
1.22. Особенности работы с темой и идеей в телесериале.	Особенности работы с темой и идеей в телесериале. Трансформация понятия идеи, ее зависимость от целевой аудитории.

Раздел 2: Темы для самостоятельной работы

1.1. Письменный анализ рынка телесериалов	Письменная работа в которой оценивается место телесериалов на телевизионном рынке, разбираются востребованные зрителем виды сюжетов и жанры, сравниваются зарубежный и русский рынки телесериалов.
1. 2. Заявка на горизонтальный телесериал	Создание заявки на сценарий горизонтального телесериала. Объем 0,5-1 страница.
1.3. Заявка на вертикальный телесериал	Создание заявки на сценарий вертикального телесериала. Объем 0,5-1 страница.
1.4. Заявка на вертикально-горизонтальный сериал	Создание заявки на сценарий вертикально-горизонтального телесериала. Объем 0,5-1 страница.
1.5. Синописис одной из выбранных заявок (горизонтальный, вертикальный, горизонтально-вертикальный сериалы)	Работа над синописисом одной из заявок, выбранной совместно обучающимся с преподавателем. В синописисе необходимо представить определение жанра, четкое обозначение жанровых признаков киноновеллы: драма, комедия, притча, приключение, мелодрама, детектив и т.д., идею произведения, вида его сюжета, характеристик главных героев, изложение принципов композиции сценария. Объем – до 15 страниц.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Активные и интерактивные формы обучения (описание)
Раздел I		
Тема 1	Анализ телерынка	Просмотр серий сериалов обсуждение современного телевизионного рынка, выявление особенностей русского и зарубежного сериального рынков.
Тема 2	Встречи	Встречи с мастерами, работающими в области сериального производства.

Учебный процесс включает в себя следующие элементы:

1. Самостоятельную работу студентов над сценарными заданиями под руководством мастера. Сочинение сценарных заявок и синописисов, сценариев серий сериала. В студентах поощряется воображение, неожиданность драматургических решений, острота мысли.

2. Проводимые практические (семинарские) занятия в аудитории, включающие в себя драматургический анализ телесериалов, разбор заявок и синописисов сериалов.

3. Постоянное практическое изучение студентами современного телесериального рынка, как русского, так и зарубежного, самостоятельные просмотры.

4. Овладение студентами теоретическими и практическими основами мастерства драматургии кино с помощью усвоения предметов: «Теория

кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», «История кино», «Сценарий неигрового фильма» и других дисциплин, непосредственно связанных с работой студента над сценариями телесериалов.

5. Систематическое знакомство студентов с новыми сценариями телесериалов, разбор их на общих занятиях, беседы с приглашаемыми во ВГИК мастерами телесериалов.

6. Координация занятий по мастерству кинодраматурга с учебными съемками на режиссерском и операторском факультетах. Обучение будущих сценаристов навыкам работы в единой команде.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Айсбук» контракт 25-03/19-К/103-19-У от 20.05.2022г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	От 20.05.21 по 20.05.22
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

1. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. ВГИК, 2009 г.
2. Молчанов А. Как написать телесериал / Часть 2: Когда сценарист главнее режиссера // Альманах Сними фильм, 2010. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/statyi/kak-napisat-teleserial-chast-2-kogda-stsenarist-glavnee-rezhissera>
3. Молчанов А. Как написать телесериал / Часть 5: Это просто смешно! // Альманах Сними фильм, 2010. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/statyi/kak-napisat-teleserial-chast-5-eto-prosto-smeshno>
4. Молчанов А. Как написать телесериал/Часть 1: Телесериал как высокий жанр// Альманах Сними фильм, 2010. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/statyi/kak-napisat-teleserial-chast-1-teleserial-kak-vysokii-zhanr>
5. Молчанов А. Маркетинг / Часть 1 // Альманах Сними фильм, 2009. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/almanakh/planirovanie-i-stsenarii/marketing-chast-1>
6. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.

3.2. Дополнительная литература

1. «Мастерство кинодраматурга». Сборник. ВГИК, 1979 г.

2. Вайсфельд И. «Мастерство киносценариста», М., «Советский писатель», 1964 г.
3. Габрилович Е. Вопросы киносценаристики. ВГИК, 1984 г.
4. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. ВГИК, 1963 г.
5. Козлов Е. В. Развлечение сериалом // Развлечение и искусство. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2008.
6. Козлов Е. В. [Серийность в паралитературе](#) // Массовая культура на рубеже XX—XXI веков: Человек и его дискурс / Сборник научных трудов. — Москва: Азбуковник, 2003. — С. 201—211.
7. Левин Е. «Компоненты композиции сценария», ВГИК, 1989 г.
8. Митта А. «Кино между адом и раем». М., «Подкова», 2008 г.
9. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
10. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
11. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
12. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
13. Многосерийный телефильм: истоки, практика, перспективы: Сборник / Составитель Г. В. Михайлова; Отв.ред. А. И. Липков; Худож. О. М. Гребенюк; Институт истории искусства Министерства культуры СССР. — М.: [Искусство](#), 1976.
14. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
15. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма», ВГИК, 2005 г.
16. Нехорошев Л. Н. «Течение фильма. О кинематографическом сюжете», М., «Искусство», 1971 г.
17. Ромм М. «Беседы о кино», М., «Искусство», 1964 г.
18. Скип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М., «Триумф», 2003 г.
19. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.
20. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., «Наука», 1977 г. Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино».
21. Фигуровский Н. «Непостижимая киносценаристика», ВГИК, 2004 г.
22. Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современном киносценарии», ВГИК, 1981 г.
23. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
24. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.

25. Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г.
26. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: «Вопросы киносценарии». Вып. 6, М., «Искусство», 1974 г.
27. Воглер К. Путешествие Писателя. М., 2017.
28. Дуглас Памела. Искусство сериала. М., 2017.
29. Ландау Н. Дорожная карта шоураннера. М., 2016.
30. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. М., 2009 г.

3.3. Электронные издания, интернет-ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>
9. <http://ruskino.ru/mov/year/2011/serial> - рейтинг российских телесериалов
10. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi-2011-2012-goda/> - общий рейтинг телесериалов в России
11. <http://www.sostav.ru/> - Старт Маркетинг. Любимые тележанры женщин
12. http://kinoscenarist.ucoz.ru/load/rene_balse_seminar_po_teleserialam/1-1-0-19
Рене Бальсе. Семинар по телесериалам.

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

Научная библиотека института предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте института: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media

Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

Приложение №1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Драматургия телесериала»

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-2, ПКО-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 (теоретические лекции, лекции с показом и разбором фрагментов сериалов, лекция-дискуссия) - доклады по темам теоретического содержания - самостоятельная работа бакалавров по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-2, ПКО-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению тем, предложенных преподавателем - подготовка докладов - анализ формирования и состояния современных российских телесериалов - анализ формирования и состояния современных зарубежных телесериалов - проблемы адаптации	ОПК-2, ПКО-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка знаний по истории формирования российских телесериалов - проверка знаний по истории формирования зарубежных телесериалов - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телесериалов в культурной жизни российского и зарубежного общества - оценка активности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем современных телесериалов в рамках творческих семинаров - выполнение творческих заданий: анализ сценария	ОПК-2, ПКО-1

	телесериала, заявка на сценарий сериала	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - посещение практических занятий - ведение конспекта лекций в письменном или электронном виде - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях учебных материалов (конспекты лекций, учебно-методическая литература, список сериалов) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам курса
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - способность аргументировать и обосновывать свою точку зрения - составление текстов для докладов - подготовка интерактивных презентаций по вопросам курса - участие в дискуссии по темам курса - драматургический анализ сценариев российских и зарубежных телесериалов - работа над заявками по предложенным темам
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия по итогам практического занятия - степень готовности к участию в практическом занятии (наличие докладов, презентаций) - степень правильности составленных докладов и презентаций - успешное выполнение творческих заданий (заявка, синопсис)
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам курса - участие в обсуждении теоретических вопросов на каждом практическом занятии - наличие требуемых для занятий материалов (учебник, учебное пособие, сценарии российских и зарубежных телесериалов, список телесериалов и проч.) - своевременное выполнение заданий для самостоятельной работы

	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- самостоятельное и своевременное выполнение теоретической разработки творческой темы - формирование, структурирование и обоснование методов анализа для разбора телепродукции - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа в рамках семинаров - способность самостоятельного анализа сценария российского и зарубежного телесериала
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- наличие правильно оформленного списка источников - представленные работы (доклады, презентации) соответствуют критериям значимости и качества оформления - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала - усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по драматургии - творческие задания сделаны самостоятельно, соответствуют предложенному заданию, сданы в установленные сроки, выдержана по этапность работы над заявкой телесериала - 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	ОПК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
2	ПКО-1	Доклад Обсуждения Творческое задание 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 «Драматургия телесериала» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание

Доклад

В рамках учебного процесса по дисциплине Драматургия телесериала происходит просмотр серий телесериалов группой. Бакалаврам предлагаются темы для докладов, анализирующих драматургию сериала. К семинарскому занятию учащиеся готовят разбор произведения по критериям, заданным педагогом. На занятии возможно, как обсуждение одного доклада с его разбором, так и ознакомление с несколькими докладами.

В процессе подготовки доклада бакалавры развивают умение применять методологию анализа сценария сериала, глубже знакомятся с историей вопроса, развивают культуру речи, общую грамотность, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа бакалавров. Каждый учащийся проводит мини-анализ сценария сериала. Основное внимание уделяется анализу драматургии телесериала, основным инструментам работы над сценарием, вопросам адаптации зарубежных сериалов на российский телерынок. Учащимся предлагается вычленить методику работы над сценарием и применить ее в своих практических работах.

Творческое задание

Творческое задание выполняется для совершенствования навыков драматурга и освоения направления драматургии сериала. Учащиеся в процессе его выполнения осознают место и роль кинодраматурга в творческом процессе создания сериала.

В результате занятий магистры осваивают практику применения законов кинодраматургии в области сериалов, понимают его специфику, осваивают монтажное видение сценария.

Основными видами творческих работ являются: драматургический разбор сценария сериала, написание заявки и синопсиса на сериал.

Зачет с оценкой

Проходит в форме представления заявки на сериал по заранее выбранной тематике, одобренной педагогом.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

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. Оценивание результатов творческое задание

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

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

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

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

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

1.5.3. Оценивание результатов творческое задание (итоговое)

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 тематики докладов.

1. Анализ формирования и развития зарубежных телесериалов.
2. Анализ формирования и развития российских телесериалов.
3. Анализ современного рынка зарубежных телесериалов. Основные тенденции развития.
4. Анализ современного рынка российских телесериалов. Основные тенденции развития.
5. Анализ опубликованных сценариев российских телесериалов.
6. Анализ опубликованных сценариев зарубежных телесериалов.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Анализ формирования и развития зарубежных телесериалов. Просмотр и обсуждение.

2. Анализ формирования и развития российских телесериалов. Просмотр и обсуждение.

3. Анализ современного рынка зарубежных телесериалов. Просмотр и обсуждение.

4. Анализ современного рынка российских телесериалов. Просмотр и обсуждение.

5. Анализ опубликованных сценариев российских телесериалов. Ознакомление и обсуждение.

6. Анализ опубликованных сценариев зарубежных телесериалов. Ознакомление и обсуждение.

1.6.3 Примеры творческих заданий

1. Заявка на адаптацию сценария зарубежного телесериала - представляет собой краткое изложение фабулы и идеи будущего сценария.

Объем 0,5-1 страница.

2. Заявка на российский телесериал – представляет собой краткое изложение фабулы и идеи будущего сценария.

Объем 0,5-1 страница.

3. Синописис на сценарий российского телесериала - представляет собой подробное изложение сюжета телепродукта, проработку композиции и линий героев.

Объем 3-5 страниц.

4. Анализ драматургии зарубежного телесериала

Бакалавры просматривают и обсуждают лучшие произведения зарубежных телесериалов. Каждый из студентов пишет работу, в которой анализируется драматургия одного из форматов.

Объем работы – 3 страницы.

4. Анализ драматургии российских телесериалов

Студент выбирает заинтересовавшие его сценарии российских телесериалов и анализирует композицию, сюжет, линии героев, идею фильма.

Объем работы – 3 страницы.

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

УТВЕРЖДАЮ

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

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Изобразительное решение фильма»

Специальность

52.03.06 Драматургия

Специализация

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Автор: старший преподаватель, Пангилинан Г.И.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 52.03.06 Драматургия, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 1130 от 06 декабря 2017 года

по специальности **52.03.06 Драматургия**

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 сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

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	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины	7
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины	7
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	8
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	8
2.2.2 Содержание дисциплины	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм	10
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
3.1 Список литературы	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2 Дополнительная литература	11
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	13
3.3 Фильмография.....	14
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 № 1130 от 06 декабря 2017 года

Цель дисциплины «Изобразительное решение фильма» -

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

Задачами дисциплины являются:

- исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования.
- выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма.
- анализ исторического развития кинодекорационного искусства.
- анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма
- исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики
- ознакомления студентов с производственным процессом.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП.

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

Изучение дисциплины «Изобразительное решение фильма» базируется на изучении таких дисциплин как история русского изобразительного искусства, история зарубежного изобразительного искусства, история русской литературы, история зарубежной литературы, история театра, история отечественного, история зарубежного кино.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации: «Драматург» в процессе освоения дисциплины и приобретенных знаний и навыков должны обладать следующими компетенциями:

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

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	2 зач.ед. 72 часа	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		5
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	34	34
Лекции		
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия	34	34
Самостоятельная работа	32	32
Форма итогового контроля	6	Зачет (6)
Всего	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения			
	Кол-во часов (в акад. часах)			
	Лекции	Практическая работа	Самост. работа	Всего
1. Основы работы художника кино. Историческая справка о возникновении профессии.		4	4	8
2. Анализ изобразительного решения фильмов дореволюционного периода		2	4	6
3. Анализ изобразительного решения фильмов 20-х годов		4	2	6
4. Анализ изобразительного решения фильмов 30-х – 40-х годов		4	4	8
5. Анализ изобразительного решения фильмов 50-х годов		4	4	8
6. Анализ изобразительного решения фильмов 60-х годов		4	4	8
7. Анализ изобразительного решения фильмов 70-х – 80-х годов		4	4	8
8. Анализ изобразительного решения фильмов 90-х годов		2	2	4
9. Анализ изобразительного решения фильмов 2000-2009 гг.		4	2	6
10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа		2	2	4
ИТОГО:		34	32	72

2.2.2 Содержание дисциплины

Практический блок

1. Различные этапы участия кинохудожника в процессе фильмопроизводства». (Задачи кинохудожника в процессе работы над киносценарием, режиссерским сценарием, экспликацией и раскадровкой, создание эскизов к будущему фильму, разработка

габаритных чертежей к эскизам, работа над макетом будущей декорации(понятие экспликации, раскадровки, масштаба, планировки чертежа, макета; умение читать чертеж; схема лесов), описание работ, связанных с их производственной реализацией. Творческое взаимодействие режиссера, оператора, художника в процессе обсуждения драматургии и задач конкретного эпизода, сцены, кадра).

2. Анализ изобразительного решения фильмов дореволюционного периода
3. Анализ изобразительного решения фильмов 20-х годов
4. Анализ изобразительного решения фильмов 30-х – 40-х годов
5. Анализ изобразительного решения фильмов 50-х годов
6. Анализ изобразительного решения фильмов 60-х годов
7. Анализ изобразительного решения фильмов 70-х – 80-х годов
8. Анализ изобразительного решения фильмов 90-х годов
9. Анализ изобразительного решения фильмов 2000-2009 гг.
10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа» (Анализ стилистических закономерностей и путей развития выразительных средств кино).

Содержание самостоятельной работы студента

Самостоятельная работа студента это работа выполняемая студентом в течение всего периода изучения дисциплины под руководством преподавателя. Для данной дисциплины она состоит в:

- а) изучении текстовых источников, произведений изобразительного искусства, произведений киноискусства с их последующим обсуждением на семинарах;
- б) выборочное ознакомлении с художественно-эстетическим материалом, выходящим за рамки основного курса;
- в) написании работ с самостоятельным анализом изобразительного решения фильмов различных периодов;

г) применении знаний о профессии художника кино к проблемам киноискусства в целом и к анализу изобразительного решения фильма в частности.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература

Артюшин, Л. Ф. Справочник кинооператора : справочное издание / Под. общ. ред. Л.Ф.Артюшина. - М. : ВГИК, 1999. - 256 с.

Елисеева, Е. А. Художественное пространство в отечественных игровых фильмах XX века : монография / Е. А. Елисеева. - М. : Старклайт, 2012. - 352 с
Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.

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

Толкачёв, А. Н. 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография / А.Н Толкачёв. - М. : ВГИК, 2013. - 232 с.

3.1.2 Дополнительная литература

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

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

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

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

- Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.
- О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.
- Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.
- Художники театра и кино. Альбом. М., Сов., художник, 1975.
- Галаджева Г. Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.
- Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.
- Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов. художник, 1965.
- Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В. Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е. П. Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.
- Громов Е., Алимов С. А. Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша. Сост. И. Е. Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф. Воспоминания художника. М., Глава «Автобиография»
- Исаева К. Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.

- Формирование изобразительной культуры художника кино.Сб. научных трудов.
М., ВГИК, 1984.
- Головня А.Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р.Некоторые проблемы изобразительного решения современного
фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А.Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С.Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.
- Эйзенштейн С.Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г.Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.
- Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет»,
М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки».
Вып.1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М.,
Искусство, 1958.
- Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова,
Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)
- Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой,
М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).

Художники театра и кино. Ташкент. Изд. Литературы и искусства им. Гуляма, 1982.

Громов Е. Художник кино. М., ВГИК, 1973.

Камерденков В. Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .

Зайцева Л. Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.

Мочиллов Ю. Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.

Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982

Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.

Крамской И. Письма, в 2-х тт, М., Искусство, 1965.

Репин И. Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960

Суриков В. Письма. Л, Искусство, 1977

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

Делакруа Э. Дневник. М., Искусство, 1950

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

Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

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

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

3.3 Фильмография

Абдрашитов А.	А. Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А.	А. Толкачев «Время танцора»
Александров Г.	А. Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А. Уткин «Встреча на Эльбе».

Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»

Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»
Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	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 «Куточка 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

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-K/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 дисциплинам «Изобразительное решение фильма» и курсовых работ разных лет.

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1

6. Шторы для затемнения-2

7. Телевизор -1

8. Устройство для воспроизведения аудиовизуальных файлов1

9. ИЗО кабинет

10. Библиотека

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Изобразительное решение фильма

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:	ПКО-4
	-лекционные занятия, направленные на познание методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино	
	-обсуждения по темам основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:	ПКО-4
	- подготовка к обсуждению проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	
	- выполнение исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики	
	- выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:	ПКО-4
	- проверка качества аргументации в понимании методологических основ понимания сущности искусства	

	художника кино и художественного творчества художника кино		
	- проверка навыков исследовательской работы в анализе выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики		
	- оценка активности и эффективности участия в обсуждении основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней		
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий	
		- активное участие в обсуждении методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино	
		- активное участие в обсуждении по темам основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино	
		- теоретическое обоснование позиции проблемным вопросам эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	
		- способность аргументировать свою точку зрения	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии	
		- степень правильности выполнения анализа проблемных вопросов	
		- степень творческого участия в выполнении анализа выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики	
		- успешное творческая работа по выявлению и анализу принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма	
	4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	

	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов архитектуры
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность самостоятельно анализировать принципы взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма
	<u>Этап 3: Проверка</u> 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 изобразительному решению фильма
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		-ЗАЧЕТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-4	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 «Изобразительное решение фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: творческих заданий: исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования, выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессуальном кинохудожником предметно-пространственной среды фильма, анализ исторического развития кинодекорационного искусства, анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

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. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Зачет.

Проходит в форме собеседования по вопросам дисциплины и самостоятельном выполнении творческого задания (анализ изобразительного решения фильма по выбору студента)

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 «Изобразительное решение фильма» 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»**.

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 **«незачтено»**.

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.

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

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования
- Выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма
- Анализ исторического развития кинодекорационного искусства, анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма

-Исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1 История и теория профессии художника кино

Тема 2 Изобразительное решение фильма как средство создания кинематографической выразительности.

Тема 3 История развитие кинодекорационного искусства.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Промежуточная аттестация проходит в виде зачета с оценкой, включающего ответ на вопрос по теоретической части дисциплины по следующему перечню вопросов:

- Различные этапы участия кинохудожника в процессе фильмопроизводства
- Эскиз к кино- и телефильму
- Реализация замысла кинохудожника в условиях современного производственного кинопроцесса
- Исторический анализ развития кинодекорационного искусства предшествующих периодов
- Стилистические тенденции в художественном кино
- Повествовательно-драматическое направление как стилистическая тенденция в изобразительном решении фильма
- Поэтический кинематограф
- Направление лирической прозы
- Работа художника над созданием рекламного ролика и клипа
- Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа

а также выполнения творческого задания изобразительного решения фильма (любого, по выбору студента).

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно - методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

52.03.06 Драматургия (бакалавриат)

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

бакалавриат

(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

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»
составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом
Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года, по
специальности 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата) с учетом
рекомендаций ОПОП ВО

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

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2024 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____
(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.	5
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	6
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	10
5. Содержание дисциплины (модуля).....	11
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	11
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	15
6. Лабораторный практикум.....	20
7. Практические занятия (семинары).....	20
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)	24
9. Самостоятельная работа студента.	24
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	27
11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	28
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	30
13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	30
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	31
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии.....	36
Лист регистрации изменений и дополнений	39

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля).

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой (обязательной) части ОПОП.

Углубление международной интеграции в условиях глобального информационного пространства и необходимость комплексной и разносторонней модернизации страны требует от выпускника высшей школы активного владения иностранным языком. Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной подготовки специалиста.

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

Наряду с основной задачей – обучение иноязычному взаимодействию, курс иностранного языка во ВГИКе ставит образовательные задачи. Достижение образовательных задач осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации высшего образования и означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и эрудиции, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных конференциях, симпозиумах и кинофестивалях, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов, анализируя и учитывая разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Одной из задач курса является развитие у студентов способности выполнять научно-техническую работу, научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, а также способности руководить научно-исследовательской работой (как отдельными этапами, разделами, так и в целом) и составлять научные тексты, в том числе на иностранных языках.

Задача дисциплины научить студента самостоятельно приобретать знания для осуществления академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет. Таким образом, дисциплина «Иностранный язык» осуществляет развитие когнитивных и исследовательских умений, расширяет кругозор и повышает информационную культуру студентов.

Важной гуманитарной задачей дисциплины «Иностранный язык» является формирование у обучающихся представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

В области профессионально ориентированного образования основной задачей дисциплины становится расширение словарного запаса и формирование иноязычного терминологического аппарата, позволяющего свободно общаться по широкому спектру проблем профессиональной сферы.

Дисциплина «Иностранный язык» имеет целью обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления академического и профессионального взаимодействия в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации, специалиста, приобщенного к культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного владения иностранным языком для художественно-творческой и творческо-производственной деятельности.

Студенты, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)» по данной программе должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОПОП ВО

по специальности 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата), и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Изучение иностранного языка предусматривается базовой (обязательной) частью Блока 1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 52.03.06 Драматургия утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

В соответствии с учебным планом по специальности 52.03.06 Драматургия РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 10 зачётных единиц (з.е.), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Таким образом, объем дисциплины равен 360 академическим часам или 270 астрономическим часам. Дисциплина «Иностранный язык» изучается на 1, 2 и 3 курсах в 1,2,3,4, 5 семестрах (индекс Б1.О.10 учебного плана). Формы промежуточной аттестации и контрольные точки: зачеты с оценкой (4), (1,2,3,4 семестры), экзамен (5 семестр).

Изучение дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами ранее в ходе освоения базового программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык» в средней школе.

Иностранный язык как, никакой другой предмет, имеет тесную связь с множеством дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. Поэтому дисциплина «Иностранный язык» во ВГИК тематически и лексически связана с такими дисциплинами как «История», «Философия», «История зарубежной литературы», «История зарубежного изобразительного искусства», «История зарубежного кино», «Русский язык и культура речи» (в области формирования навыков перевода, реферирования и аннотирования оригинальных источников информации).

В системе обучения студентов по направлению **52.03.06 Драматургия** дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин профессионального цикла: «Теория драматургии», «Мастерство кинодраматурга», «Практикум работы драматурга с режиссёром», «Редактирование сценария» и другими. Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

В ходе обучения, в результате освоения дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с ФГОС ВО, у студента, обучающегося по специальности 52.03.06 Драматургия, формируются следующие компетенции:

Универсальные компетенции:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.1. Знает особенности основных функциональных стилей речи; УК-4.2. Знает языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; УК-4.3. Знает современные коммуникативные технологии; УК-4.4. Умеет воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; УК-4.5. Умеет вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета; УК-4.6. Умеет понимать основное

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		содержание профессиональных текстов на иностранном языке; УК-4.7. Владеет изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; УК-4.8. Владеет навыками коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

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 **52.03.06 Драматургия** должны:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-4	Знать (этап формирования знаний) • 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.
	Уметь (этап формирования умений) • 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;
	Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта) <u>Во всех 4-х видах РД на иностранном языке (говорение, аудирование, чтение, письмо):</u> • употребления грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих коммуникацию общего характера без

искажения смысла при письменном и устном общении; использования основных грамматических явлений, характерных для профессиональной речи.

В области говорения:

- Владеть навыками диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основами публичной речи (устное сообщение, доклад).
- Владеть навыками начала, ведения/поддержания и окончания диалога-расспроса об увиденном, прочитанном, диалога-обмена мнениями и диалога-интервью/собеседования при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.).
- Владеть навыками расспроса собеседника, постановки вопросов и ответов на них, выражения своего мнения, просьбы, ответа на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);
- Владеть навыками составления сообщения и построения монолога-описания, монолога-повествования и монолога-рассуждения

В области аудирования:

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

В области чтения:

- Владеть навыками чтения следующих видов текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности.
- Владение навыками понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;

	• Владеть навыками детального понимания общественно-политических, публицистических (медийных) текстов, а также писем личного характера; • Владеть навыками выделения значимой/запрашиваемой информации из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера. <u>В области письма:</u> • 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 **52.03.06 Драматургия** РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 360 часов, 10 зет (зачётных единиц), из них аудиторной контактной работы с преподавателем – 290 часов, самостоятельной работы студентов - 26 часов, контроля – 36 часов (экзамен). 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Дисциплина изучается в 1,2,3,4, 5 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 10 зач. ед. 360 акад. час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	290								
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия		68	60	68	60	34			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальная работа									
Самостоятельная работа:	26	-	8	4	12	2			
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа		Кр	Кр	Кр	Кр	Кр			
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.						Р			
Формы текущего контроля успеваемости		ДЗ, Т	ДЗ, Т	ДЗ, Т	ДЗ, Т	ДЗ, Т			
Форма промежуточной аттестации	36(Э) 8 (ЗаО)	ЗаО (4)	ЗаО (4)			36 час Э			
Всего часов	360 акад. час	72	72	72	72	72			

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Разделы, темы дисциплины «Иностранный язык (английский)» и виды занятий представлены в Таблице № 2 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам. 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Общий объем дисциплины равен 360 академическим часам или 270 астрономическим часам (10 зачетных единиц).

Таблица №2

№ те мы	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в академических часах)				
		Контактная работа			Самостояте льная работа	Всего
		Лекции	Практичес кие занятия	Контроль		
I курс, 1 семестр						
	Раздел I. Unit 1 MEETING PEOPLE		24 ч.			24 часа
1.	I am a first-year student		12			12
2.	VGIK and its structure		12			12
	Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT		22 ч.			22 часа
3	Production unit: team members’ responsibilities		12			12
4	Description of the picture by a famous artist		10			10
	Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS		22 ч.			22 часа
5.	The Film Director — A Job Description		2			2
6.	Film Acting		2			2
7.	Writing a Screenplay		8			8
8.	Responsibilities of a Movie Producer		2			2
9.	Director of Photography (DP)		2			2
10.	Film Sound Designer		2			2
11.	Production Designer		2			2
12.	What is a Movie Critic?		2			2
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)			4 часа		4 часа
	Итого за I курс, 1 семестр 2 зачетных единицы		68 часов	4 часа		72 часа
I курс, 2 семестр						
	Раздел IV. Unit 4 BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS		20 ч.		2 ч	22 часа
13.	My favourite actor		8			8
14.	My favourite film director		8			8
15.	How to write a CV		4		2	6
	Раздел V. Unit 5 MY FAVOURITE FILM		20 ч.		4 ч	24 часа
16.	My favourite film		8		2	10
17.	A film review.		10		2	12
18.	A film poster design		2			2

	Раздел VI. Unit 6 FILM FESTIVALS		20 ч.		2 ч.	22 часа
19.	Major Film Festivals		10		2	12
20.	San Francisco Short Film Festival		4		-	4
21.	BFI London Film Festival		4		-	4
22.	Film Festival Flyers		2		-	2
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)			4 часа		4 часа
	Итого за I курс, 2 семестр 2 зачетных единицы		60 часов	4 часа	8 часов	72 часа
2 курс, 3 семестр						
	Раздел VII. Unit 7 COMMERCIAL SUCCESS vs ART		34 ч.		2 часа	36 часов
23	Commercial Hits		10			10
24	What Makes A Successful Movie?		10		1	11
25	Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?		2		1	3
26	Structure of an Essay		2			2
27	Factors of Titanic's Commercial Success		10			10
	Раздел VIII. Unit 8 FILM PRODUCTION		34 ч.		2 часа	36 часа
28	Development and Pre-production		6		1	7
29	Production / Shooting Stage		6			6
30	Post-Production and Digital Cinema Package (DCP)		6			6
31	TV Industry Personnel		2			2
32	Writing E-Mails		4		1	5
33	Does The Guinness Book Know Everything?		4			4
34	A film festival. Rules and regulations. VGIK international film festival.		6			6
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)					
	Итого за 2 курс, 3 семестр 2 зачетных единицы		68 часов		4 часа	72 часа
2 курс, 4 семестр						
	Раздел IX. Unit 9 MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS		20 ч.		6 ч.	26 часов
35.	Private Lives of Celebrities		4		3	7

36	The Director/Producer Relationship		12		3	15
37.	University Leaflet		4		-	4
	Раздел X. Unit 10 ANALYZING A MOVIE		40 ч.		6 ч.	46 часов
38.	«The Shining» by Stanley Kubrick		8		-	8
39.	How to Analyze a Movie		14		3	17
40.	How to Write a Film Review		12		3	15
41	10 Film-Making Mistakes I Regret		6		-	6
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)					
	Итого за 2 курс, 4 семестр 2 зачетных единицы		60 ч.		12 ч.	72 часа
3 курс, 5 семестр						
	Раздел XI. Unit 11 INTERNET: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES		12 ч.			12 часов
42.	Advantages and Disadvantages of the Internet		2			2
43	Internet Film Criticism		2			2
44.	Movie Promotion on the Internet. Historical Approach		4			4
45.	10 Ways to Successfully Promote Your Short Film		2			2
46.	Film Industry Is Affected by Digital Media		2			2
	Раздел XII. Unit 12 FURTHER EDUCATION AND CAREER PROSPECTS		12 ч.		-	12 часов
47.	Filmmaking Tips. Francis Ford Coppola: on Risk, Money, Craft & Collaboration		2		-	2
48	What I Learned Teaching Film School		2		-	2
49.	Dogma 95		2		-	2
50.	Film, TV and Digital Media Programs and Degrees		4		-	4
51.	The Statement of Purpose		2		-	2

	Раздел XIII. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Драматургия).		10		2 (реферат)	12 часов
	Форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)			36 часов		
	Итого за 3 курс, 5 семестр: 2 зачетных единицы		34 часа		2	72 часа
	Всего по дисциплине: 360 акад. часов: 10 зачетных единиц		290 часов	44 часов	26 часов	360 часов

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. Поскольку главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является овладение современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, студенты должны владеть всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование). Следовательно, под содержанием дисциплины мы подразумеваем совокупность формируемых знаний, умений и навыков, приобретаемых во всех видах РД, а не только тематический план, указанный в таблице № 2. Данные особенности дисциплины «Иностранный язык» позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

Unit 1. MEETING PEOPLE. Содержание модуля в дидактических единицах: знакомство, речевые образцы приветствия и самопрезентации, обсуждение хобби и интересов, базовые кинотермины, краткие аутентичные биографические справки актеров, структура ВГИК и его факультеты, обоснование выбора специальности, расписание занятий в течение рабочего дня, заполнение простых анкет (Landing Card, карточка регистрации в отеле). Устные темы: № 1 I am a first-year student; № 2 VGIK and its structure. Усвоение специфики артикуляции английских звуков, интонационных шкал и ритмики, нейтральной речи; формирование понятия об основных способах словообразования; формирование грамматических навыков употребления личных, указательных, объектных и притяжательных местоимений, множественного числа существительных, выражений с глаголом to be, Present Simple, 5 типов вопросов. И хотя модуль с точки зрения грамматики

носит повторительный характер, материала Unit 1 уже достаточно для обеспечения коммуникации общего характера; практики диалогической и монологической речи. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 2. PRODUCTION UNIT. Содержание модуля в дидактических единицах: состав съёмочной группы и основные функции работников различных киноспециальностей в процессе производства фильма. Устные темы: № 3 Production unit: team members' responsibilities; № 4 Description of the picture by a famous artist. Описание интерьеров на основе репродукции картины Винсента Ван Гога «Спальня в Арле», парижского кинотеатра Гранд Рекс и его интерактивной выставки «Звезды Гранд Рекс». Основы составления рекламного объявления. Формулы выражения эмоциональной реакции и оценки. Изучение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации. Формирование навыков начальной профессиональной коммуникации на основе оборотов *there is/ there are, have/have got*, употребления модальных глаголов, числительных, исчисляемых и неисчисляемых существительных, местоимений неопределенного количества, предлогов места и направления. Практика диалогической и монологической речи, чтение несложных прагматических текстов, развитие навыков письма на основе заполнения анкеты на получение Шенгенской визы. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 3. FILM MAJORS. Содержание модуля в дидактических единицах: киноспециальности - актер театра и кино, драматург (сценарное мастерство), режиссер кино и телевидения, продюсер и его специализации, кинооператор, звукорежиссер, художник кино и телевидения, киновед. Устные темы: № 5 The Film Director — A Job Description; № 6 Film Acting; № 7 Writing a Screenplay; № 8 Responsibilities of a Movie Producer; № 9 Director of Photography (DP); № 10 Film Sound Designer; № 11 Production Designer; № 12 What is a Movie Critic? Роль специалистов в создании визуального произведения, должностные обязанности членов съёмочной группы и их взаимодействие в процессе кинопроизводства. Формирование и закрепление навыков употребления кинолексики, основных способов словообразования, грамматических навыков употребления *Present Continuous* и сравнения временных групп *Simple/Continuous*, степеней сравнения прилагательных и наречий. Способы выражения мнения и оценки, формы согласия/несогласия. Развитие навыков чтения кинолитературы, устного аннотирования оригинальных статей по специальности, диалогической и монологической речи, поисковой активности в сети интернет по нахождению оригинальной профессиональной информации. Мозговой штурм и круглый стол: «Профессионально-значимые качества драматурга». Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS. Содержание модуля в дидактических единицах: биография и основные этапы творческого пути выдающихся кинематографистов: Сергея Урусеvского, Уолта Диснея, Марлона Брандо, Стивена Спилберга, Яна Флеминга. Устные темы: №13 My

favourite actor; № 14 My favourite film director; №15 How to write a CV. Четыре формы английских глаголов. Формирование грамматических навыков употребления времени Past Simple (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы), использования неправильных глаголов, косвенных вопросов. Восстановления структуры и логической последовательности текста, отработка моделей диалогической и монологической речи, развитие навыков аудирования по теме «Интервью». Монологическое высказывание по теме «Биография». Деловые игры: «Пресс-конференция», «Интервью при приеме на работу». Формирование навыков написания резюме, краткой биографической справки. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 5. MY FAVORITE FILM. Содержание модуля в дидактических единицах: обмен впечатлениями от просмотренного фильма. Форма выражения предложения и приглашения, согласия и отказа. Планирование предстоящей бизнес встречи. Подготовка вопросов для интервью с актером, режиссером, сценаристом, оператором-постановщиком, художником-постановщиком, художником по костюмам, аниматором, звукорежиссером, продюсером. Устные темы: №16 My favourite film; №17 A film review; № 18. A film poster design. Грамматические способы выражения будущего времени. Изучение Passive Voice как грамматической основы академической, профессиональной и научной речи. Формирование навыков составления опросников, анонсов фильма и постеров, этапы создания трейлера. Развитие навыков чтения кинокритик на основе критического анализа фильма И.Бергмана «Осенняя соната». Практика профессиональной диалогической речи на материале обсуждения фильма С. Спилберга «Спасти рядового Райана» с использованием активной кинолексики. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 6. FILM FESTIVALS. Содержание модуля в дидактических единицах: крупнейшие кинофестивали мира: история, задачи, цели. Правила подачи заявок для участия в конкурсном и внеконкурсном показе, регламент фестиваля, кинорынок. Выбор фестиваля исходя из целевой аудитории и жанра фильма. Формирование навыков написания заявки для представления фильма на кинофестиваль. Устные темы: № 19 Major Film Festivals; № 20 San Francisco Short Film Festival; № 21 BFI London Film Festival; № 22 Film Festival Flyers. Презентация международного фестиваля ВГИК. Формирование понятия дифференциации лексики по сферам применения: терминологическая, общенаучная, официальная. Словообразование путем конверсии. Знакомство с различными техниками чтения в зависимости от задачи: изучающее, поисковое, просмотровое чтение (Scanning and Skimming). Изучение основных грамматических явлений Present Perfect, Present Perfect/Past Simple; практика диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств; тексты по широкому и узкому профилю специальности, биографическая справка (Альфред Хичкок). Ролевая игра: «Презентация проекта». Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 7. COMMERCIAL SUCCESS VS ART. Содержание модуля в дидактических единицах: анализ факторов, способствующих коммерческому успеху фильма: (релевантность, соотнесенность с реальностью, сюжет и его повороты, герой, личности режиссера, оператора, звукорежиссера, звездный актерский состав, новые технологии и спецэффекты, бюджет, дата релиза, маркетинговая стратегия, критика, сиквелы, римейки). Устные темы: № 23 Commercial Hits; №24 What Makes A Successful Movie?; №25 Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?; №26 Structure of an Essay; № 27 Factors of Titanic's Commercial Success. Формирование навыков употребления Present Perfect Continuous, Present Perfect Continuous/Present Perfect для становления грамматической основы коммуникации, практика диалогической и монологической речи с использованием профессиональной кинолексики в различных коммуникативных ситуациях. Дискуссия: «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?». Знакомство со структурой эссе, анализ образца «Факторы коммерческого успеха фильма «Титаник»» и формирование навыков написания эссе. Принципы отбора материала при использовании Интернета для подготовки иноязычного сообщения, материалов доклада и письменного эссе. Мозговой штурм: «Как создать коммерчески успешный фильм». Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 8. FILM PRODUCTION. Содержание модуля в дидактических единицах: этапы кинопроизводства. Устные темы: № 28 Development and Pre-production; № 29 Production/Shooting Stage; № 30 Post-Production and Digital Cinema Package (DCP); № 31 TV Industry Personnel; № 32 Writing E-Mails; № 33 Does The Guinness Book Know Everything?; № 34 A film festival. Rules and regulations. VGIK international film festival. Подготовительный период, сроки и последовательность этапов работы съёмочной группы (сценарная заявка, полнометражный сценарий, режиссёрский сценарий, виды подготовительной работы для запуска фильма в производство). Съёмочный период создания фильма, календарно-постановочный план, как основа соблюдения графика съёмки, функции создателей фильма и основных цехов в съёмочный период, работа с черновым отснятым материалом. Монтажно-тонировочный период создания фильма, работа над звуковым образом картины, прокат, реклама и маркетинг, влияние работы группы в монтажно-тонировочном периоде на восприятие фильма потенциальной аудиторией. Пакет цифровой фильмокопии, его структура и технические требования. Формирование навыков употребления Participle I/ Participle II на основе профессиональных текстов: «Книга рекордов Гиннеса в сфере кинематографа», «Регламент Московского Международного кинофестиваля». Активизация профессиональной кинолексики. Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 9. MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS. Содержание модуля в дидактических единицах: этические принципы масс-медиа. Границы публичного и личного пространства. Устные темы: № 35 Private Lives of

Celebrities; № 36 The Director/Producer Relationship; № 37 University Leaflet. Различные модели взаимодействия режиссёра и продюсера в процессе создания кинопроизведения. Эмфатические конструкции. Изучение грамматических форм согласования времен и косвенной речи, характерных для профессионального общения и формирование навыков их употребления в различных условиях коммуникации. Развитие навыков аргументированного комментирования. Практика диалогической речи на примере обсуждения фильма «Касабланка». Оценочные прилагательные. Принципы оценки кино-университета и его реклама. Совершенствование навыков монологической речи; написания эссе. Совершенствование навыков различных видов чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового. Формирование навыков аннотирования англоязычной литературы по специальности. Круглый стол: «Профессиональная этика: границы публичного и личного пространства». Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 10. ANALYZING A MOVIE. Содержание модуля в дидактических единицах: базовые принципы анализа кинопроизведения (от анализа названия и титров, оценки эффективности сюжетных линий и диалогов, работы оператора по созданию атмосферы фильма, качества актерской работы и режиссуры, монтажного решения и покadroвого анализа к созданию смысла и особенностям киноповествования). Устные темы: № 38

«The Shining» by Stanley Kubrick; № 39 How to Analyze a Movie; № 40 How to Write a Film Review; № 41 Ten Film-Making Mistakes I Regret. Развитие навыков употребления профессиональной кинолексики. Алгоритм критической оценки фильма. Правила написания киорецензии, ее структура и анализ допускаемых типовых ошибок. Изучение грамматических форм условных предложений и сослагательного наклонения, характерных для профессиональной речи, и формирование навыков их употребления в различных коммуникативных ситуациях профессиональной направленности. Слова-связки и переходные слова как основа логической последовательности оригинального текста. Система взаимоотношений между частями предложения и частями текста. Структурный тест. Словообразование: отрицательные приставки. Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 11. INTERNET: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES. Содержание модуля в дидактических единицах: преимущества использования сети интернет (быстрое средство связи, возможность доступа к неограниченному количеству информационных, мультимедийных и образовательных ресурсов, выбор информации по кругу интересов, общение в социальных сетях, электронная торговля, онлайн бронирование). Недостатки (кража информации, плагиат, спам, угроза вирусов, неконтролируемый контент, интернет-зависимость). Устные темы: №42 Advantages and Disadvantages of the Internet; № 43 Internet Film Criticism;

№ 44 Movie Promotion on the Internet. Historical Approach; № 45 10 Ways to Successfully Promote Your Short Film; № 46 Film Industry Is Affected by Digital Media. Интернет для кинематографистов: рекламные, маркетинговые и прокатные стратегии кино-, видео- и мультимедиа произведения, электронная публикация сценария, специфика кинокритики в эпоху интернета. Мультимедиа как синтез различных способов представления информации (аудио, видео, графики, анимации и пр.). Новые цифровые средства массовой информации, интерактивность как их отличительная черта. Формирование навыка употребления конструкции Complex Object для становления грамматической основы профессиональной коммуникации. Формирование навыков реферирования англоязычной литературы по специальности. Мозговой штурм: «PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет» Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 12. FURTHER EDUCATION AND CAREER PROSPECTS.

Содержание модуля в дидактических единицах: творческие перспективы, стратегии и технологии построения послевузовского образования (самообразование, повышение квалификации, аспирантура). Устные темы: № 47 Filmmaking Tips. Francis Ford Coppola: on Risk, Money, Craft & Collaboration; № 48 What I Learned Teaching Film School; № 49 Dogma 95; № 50 Film, TV and Digital Media Programs and Degrees; № 51 The Statement of Purpose. Обучение в процессе практической кинокарьеры. Подсказки великих учителей начинающим кинематографистам (на основе интервью Френсиса Форда Копполы). Зарубежное образование в области кинематографии, телевидения, новых цифровых средств массовой информации: программы, ученые степени, карьерные перспективы. Структура и правила написания университетских вступительных эссе, заявления о целях (Statement of Purpose) и анализ допускаемых типовых ошибок. Повторение грамматического материала курса и профессиональной кинолексики. Формируемые компетенции: УК-4.

Раздел 13. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Драматургия): Формируемые компетенции: УК-4.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Практические занятия (семинары).

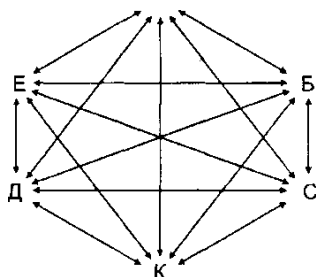
Все аудиторные и контактные занятия с преподавателем по дисциплине «Иностранный язык (английский)» проводятся в форме практических занятий. Тематика практических занятий, их трудоемкость и формируемые компетенции подробно отражены в Разделе 5 данной рабочей программы.

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий,

которые развивают у студентов навыки командной работы, межличностного иноязычного общения, принятия решений, лидерские качества, необходимые для овладения современными коммуникативными технологиями. Они также формируют знания, иноязычные коммуникативные умения и навыки, достаточные для осуществления академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Инновационные формы практических занятий включают в себя: групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение форумов и выполнение рефератов с поиском оригинальных англоязычных материалов по специальности в сети Интернет.

В ходе реализации практических занятий с учётом специфики дисциплины иностранный язык предпочтение отдаётся интерактивным методам обучения, поскольку именно они приводят к формированию коммуникативной компетенции студентов. Интерактивные методы при обучении иностранному языку - это создание преподавателем условий, в которых студент сможет самостоятельно открывать, приобретать и конструировать знания. При интерактивном обучении преподаватель является лишь одним из участников процесса коммуникации, отдавая студентам инициативу, как в выборе содержательного аспекта высказывания, так и в выборе лингвистических средств, в ходе реализации иноязычной коммуникации:

А (преподаватель)

Модель взаимодействия на занятии.

Таким образом ситуация иноязычного взаимодействия на занятии максимально приближается к условиям реальной иноязычной коммуникации. Использование преподавателями кафедры русского и иностранных языков ВГИК таких интерактивных методов, как дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм, а также применение современных информационных технологий, позволяет значительно интенсифицировать эффективность обучения. Данные методы повышают мотивацию студентов и их активность в формировании умений и навыков иноязычного общения, снимают коммуникативные барьеры и страх ошибки, расширяют возможности самовыражения и творчества, учитывают личностные особенности студентов, позволяя им работать в индивидуальном ритме с учётом особенностей мышления, формируют необходимые и

достаточные навыки для осуществления последующей самостоятельной работы.

Активные и интерактивные технологии проведения занятий, используемые в преподавании дисциплины «Иностранный язык (английский)»

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, приведены согласно п. 5.2 данной РПД
1	<i>Деловая (ролевая) игра</i> «Интервью» «Пресс-конференция» «Подбор съёмочной группы для работы над студенческим фильмом» «Интервью при приёме на работу». «Презентация проекта»	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.	 12 12-15 13-15 15 19-22
2	<i>Дискуссия</i> «Основные проблемы создания сценария» «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?» «Структура и правила написания университетских вступительных эссе, заявления о целях (Statement of Purpose)»	Форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике	 7 23-27 51
3	<i>Круглый стол</i> «Значимые профессиональные и личностные качества драматурга». «Профессиональная этика: границы	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	 7 35

	публичного и личного пространства»	решения в процессе эффективного диалога.	
5	Мозговой штурм: «Профессионально-значимые качества драматурга» «Как создать коммерчески успешный фильм». «Кино и телевидение: конкуренция, сотрудничество, перспективы» «PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет»	При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентирует аудиторию на вопрос или проблему и факторы, способствующие или препятствующие ее решению. Далее студенты делятся на группы для обсуждения вопросов или проблем, затем собираются снова вместе для инициируемого преподавателем обмена усовершенствованными мнениями по поводу решения проблем в ходе организуемой дискуссии.	7 23-27 31 42-46
6	Презентация «Этапы работы над созданием кинопроизведения».	Демонстрация: два или три участника представляют новый фильм и рассказывают об этапах его создания. Часть времени отводится на взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы.	28-34
8	Современные информационные технологии Использование а) мультимедийных программ для изучения тем курса; отработки фонетических и грамматических навыков (тренинги); контроля знаний б) Интернет для получения актуальной информации по изучаемым темам и развития навыка работы в глобальной информационной сети.	Технологии, в которых компьютер и прикладные программы используются в качестве средства обучения, контроля знаний, источника современной информации.	3-51

	«Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки»		32
	«Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной иноязычной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы»		38-41
	«PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет»		42-46

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

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).

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

9. Самостоятельная работа студента.

Виды организации самостоятельной работы студентов специальности 52.03.06 Драматургия по дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлены в Таблице № 3.

Таблица №3

Виды С.Р.С. и объекты контроля		Руководство преподавателя
1.Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной литературы.		Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с домашними заданиями
2.Выполнение дополнительных лексико-грамматических упражнений, направленных на отработку навыка употребления того или иного лингвистического явления.		Проверка тетрадей с домашними заданиями
3. Подготовка к контрольным работам и тестам, а также Интернет-тестированию по специальности.		Разработка заданий для подготовки к контрольным работам и тестам.
4. Выполнение тестовых заданий, представленных в печатном и компьютерном видах		Самостоятельное составление тестовых заданий, поиск готовых тестовых заданий в печатных источниках и Интернете. Проверка результатов тестирования.
5. Работа с лингафонными курсами.		Подбор аудиоматериалов, подлежащих прослушиванию. Проверка понимания информации, воспринятой на слух.
6. Работа с видеоматериалами: просмотр учебных (страноведение), документальных и художественных кинофильмов на английском языке.		Подбор видеоматериалов, подлежащих просмотру. Проверка понимания информации, воспринятой с экрана. Составление упражнений, связанных со смысловой обработкой видеоинформации.
7. Работа с оригинальными мультимедийными курсами, созданными как на CD и DVD носителях, так и размещённых в сети Интернет.		Отбор мультимедийного материала, подлежащего усвоению и соответствующего целям и задачам курса обучения.
8. Подготовка устных зачётных и экзаменационных тем по программе ВГИК.		Организация материала, необходимого и достаточного для подготовки устной темы в виде доклада. Проверка самостоятельно созданной

		темы. В 5 семестре темы готовятся студентами полностью самостоятельно на основе прочитанных материалов из хрестоматии по чтению
9. Чтение материалов по лингвострановедческой тематике и подготовка устных сообщений на их основе. Подготовка к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.		Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.
10. Чтение оригинальных материалов узкой профессиональной направленности для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Выполнение заданий для отработки различных видов чтения («Хрестоматия» Part IV(1) для 5го семестра обучения)		Структурирование заданий для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Проверка корректности выполнения задания по различным видам чтения.
11. Внеаудиторное (домашнее) чтение на английском языке.		Приём внеаудиторного чтения по иностранному языку
12. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).		Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых ситуаций; составление картотеки по темам.
13. Встречи с зарубежными специалистами в области кинематографии, участие в мастер-классах.		Участие в организации встреч и мастер-классов. Подготовка интересующего студентов списка вопросов для интервью зарубежных специалистов.
14. Переводы кинолитературы для выпускающих кафедр.		Согласование тем переводов, представляющих интерес для выпускающих кафедр (5 семестр). Проверка и редактирование переводов.
15. Реферирование оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности 5 семестр) по проблематике, представляющей		Согласование тем рефератов с выпускающей кафедрой. Проверка рефератов

научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке. Указанное выше реферирование является частью курсовой работы по специальности.		
16. Проведение круглых столов и конференций на иностранном языке.		Организационно-методический аспект и мониторинг.

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

а) основная литература:

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

б) дополнительная литература:

1. Бакулев Г.П. Англо-русский и русско-английский словарь кинотерминов. М., 2010
2. Бакулев Г.П. Страницы истории мирового кинематографа. Пособие по английскому языку для самостоятельной работы. М.2010.
3. Bordwell, D., Thomson, K. Film Art: An Introduction. N.Y.: McGraw-Hill, 1990.
4. Escott J. The Cinema. Oxford University Press. 1997.

5. Jones L, Alexander Richard. International Business English, Cambridge University Press
6. Longman dictionary of English Language and Culture
7. Murphy Raymond. English Grammar in Use A self-study reference and practice book for intermediate students. Cambridge University Press, 2004.
8. Murphy Raymond. English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge University Press, 2004.

11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

11.1 Сайты на английском языке, представляющие "общий язык" (General Language):

<http://www.englishclub.com/>

<http://www.eleaston.com/>

<http://www.esl-lab.com/> Listening Skills (навыки аудирования)

<http://www.usatoday.com> (видео сюжеты)

11.2 Сайты на английском языке, представляющие «язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes – LSP) – связанные с кинематографией:

www.filmmakers.com.

www.imdb.com

<http://www.allmovie.com/>

www.filmmakers.com.

www.imdb.com

<http://www.allmovie.com/>

<http://www.filmmaking.net/>

<http://www.filmmaking.com/>

<http://www.dmoz.org/Arts/Movies/Filmmaking/>

<http://zakka.dk/euroscreenwriters/interviews/index.htm>

http://zakka.dk/euroscreenwriters/quotes/quotes_on_creativity.htm

<http://www.davidbordwell.net/>

<http://www.avila.edu/journal/bacon1.pdf>

<http://www.jahsonic.com/FilmTheory.html>

<http://www.mcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/Douglas/FRONTMAT.HTM>

http://www.dmoz.org/Arts/Movies/Theory_and_Criticism/

<http://filmtheoryandcriticism.wordpress.com/>

<http://film.guardian.co.uk/features/page/0,11456,1082823,00.html>

<http://wird.com.ua/archives/category/stage-directorfilm-director>

http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Classic_Hollywood/Directors/

<http://uiuc.libguides.com/content.php?pid=181459&sid=1525928>

<http://thenewinquiry.com/essays/towards-a-new-film-criticism/>

11.3 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

Журнал «Cinema Journal» http://www.cmstudies.org/?page=cinema_journal

Журнал «Velox: Critical Approaches to Contemporary Film»

<http://www.veloxonline.org/index.php?journal=velox>

Журнал «Film Journal International»

<http://www.filmjournal.com/filmjournal/index.jsp>

Журнал «Film Criticism» <http://filmcriticism.allegHENY.edu/>

Журнал «Bright lights» <http://www.brightlightsfilm.com/>

Журнал «Cineaste» <http://www.cineaste.com/>

Журнал «Film Comment» <http://www.filmlinc.com/fcm/fcm.htm>

Журнал «Films in Review» <http://www.filmsinreview.com/>

Журнал «Senses of Cinema» <http://sensesofcinema.com/>

Журнал «Sight and Sound» <http://www.bfi.org.uk/sightandsound/>

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

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

Специальное программное обеспечение не требуется.

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks (Контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20 мая 2019 г.), издательства "Лань" и "Юрайт" (Контракт №140-19-У от 03 июля 2019 г.).

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

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

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

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

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

Исходя из целей и задач курса обучения дисциплине «Иностранный язык (английский)» по программе ВГИК, мы хотели бы дать Вам несколько рекомендаций практического характера.

1. Старайтесь не пропускать аудиторные занятия, поскольку именно они закладывают фундамент для формирования навыков общения на иностранном языке.

2. Если Вы по какой-то причине пропустили занятие, то Вам необходимо получить информацию о пройденном материале от преподавателя и проработать его самостоятельно, даже если причина пропуска занятий уважительная.

3. Регулярно выполняйте домашние задания, так как формирование умений и навыков практического владения иностранным языком является достаточно долгим и кропотливым процессом. Ведь за одну-две ночи перед сессией возможно выучить термины, разобраться в том или ином грамматическом правиле, прочесть текст или сделать перевод, но приобрести способность взаимодействовать и общаться на иностранном языке невозможно.

4. Условием допуска к сессии является выполнение учебного плана по дисциплине «Иностранный язык (английский)», а именно:

- выполнение всех домашних и аудиторных лексико-грамматических упражнений;
- проработка устных тем и диалогов, как повседневного характера (General Language), так и тем, имеющих профессиональную направленность (Language for Specific Purposes);
- прослушивание аудио-материалов и просмотр видео-материалов, а также работа с мультимедийными курсами, обязательными для усвоения в данном семестре;
- чтение кинологической литературы 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 кинологии для операторов, сценаристов, экономистов, киноведов и т.д.).

Аннотация:

а) должна дать выходные данные материала (автор, название и вид публикации - книга, статья, интервью, инструкция и т.д., год издания), наличие иллюстративного материала, если таковой имеется;

б) определить главную тему материала;

в) перечислить, в случае необходимости, второстепенные вопросы (поставленные или решенные);

г) определить возможную ценность информации и адресата, которому эта информация может быть предназначена. Требование лаконичности является наиболее характерным, однако в текст аннотации рекомендуется вставлять клише типа "подробно излагается", "кратко рассматривается", "вводит в курс" и т.д.

2. Ознакомительное чтение и реферат.

Иная обработка источников информации происходит при ознакомительном чтении. Во время такого чтения читающий должен точно и полно понять содержание оригинала, выделить главную мысль каждого абзаца, отбросить все второстепенное и несущественное. Для этого студенту, может быть, придется прочитать текст дважды, а наиболее насыщенные информацией абзацы или предложения - несколько раз. Зафиксированным результатом такого чтения является реферат.

При реферировании происходит осмысление положений, представляющих основное содержание прочитанного, и сжатие материала за счет малосущественной информации. В реферате, таким образом, кратко излагается существо проблем, раскрываются идеи и мысли автора в логической их последовательности. Лаконичность, четкость и точность изложения являются основными требованиями к реферату. Текст реферата следует писать простыми предложениями, желательно в настоящем времени. В тексте должна быть использована лексика оригинала, но допускается замена ее более простой и употребительной. Для написания реферата рекомендуется пользоваться общепринятыми выражениями типа: книга (статья, интервью, абзац) под заглавием ... описывает (дает, содержит, суммирует и т.д.); автор пишет (замечает, считает, отмечает, описывает, подтверждает свою мысль, дает анализ, ссылается на, приходит к выводу, по мнению автора и т.д.); в книге (статье, интервью, абзаце ...) говорится о (сообщается о), излагается; в начале (в заключение) книги (статьи, интервью и т.д.) читатель узнает (находит, встречается и т.д.).

В реферате должны содержаться следующие элементы:

- а) выходные данные реферируемого материала (автор, название, вид публикации - статья, интервью, обзор и т.д., год издания);
- б) основная тема, проблема, основные положения реферируемого материала;
- в) доказательство и подтверждение основных положений автора;
- г) выводы автора или референта.

Реферирование литературы по специальности предполагает владение активным запасом лексики в 1000-1500 единиц, знание и понимание структурных особенностей языка (времена, активный и пассивный залог, 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 эмпатическом 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 кинопериодики, поскольку итогом курса обучения иностранному языку во ВГИКе является экзамен, в ходе которого одним из видов работы становится написание реферата подборки статей по специализации выпускающей кафедры в рамках курсовой работы, а одним из этапов экзамена – перевод статьи по специальности.

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

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

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

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

Студенты, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)» должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОПОП ВО

по специальности 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата), и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

Для реализации этой цели преподаватель должен обеспечить:

- переход студентов от формального усвоения ЗУНов (знаний, умений и навыков) к комплексному развитию коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной, общекультурной компетентности студентов, их способности и готовности к осуществлению межкультурной коммуникации;
- создание основы для практической иноязычного взаимодействия путем создания системы личностно-ориентированных коммуникативных и проблемных ситуаций, решение которых поэтапно ведет к профессионально значимой деятельности специалиста на иностранном языке;
- переход от монологического изложения материала преподавателем к интерактивному сотрудничеству в аудитории, обеспечивающему творческую самореализацию студентов, обучение их приемам дивергентного мышления, развитие индивидуального стиля познавательной деятельности, апробацию различных стратегий решения проблемных ситуаций, стимулирование

порождения новых гипотез, идей и образов, изобретательности, интереса и творческой мотивации;

- направленность деятельности студента: от пассивного восприятия информации к формированию умения самостоятельно приобретать знания, повышению уровня учебной автономии, способности к самообразованию, критическому осмыслению накопленного опыта, к выработке личной позиции в отношении современных мировых тенденций развития кинематографа, телевидения, мультимедиа и других видов экранных искусств, навыков их анализа, к построению индивидуальной творческой перспективы;

- технологическую модернизацию учебного процесса: замену традиционных методов обучения интерактивными образовательными технологиями (дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм), а также применение современных информационных технологий, способствующих повышению мотивации студентов и их активности, снятию коммуникативных барьеров и страха ошибки, расширению возможности самовыражения и творчества.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

В рабочей программе (модуле) дисциплины ««ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия
(подготовка кадров высшей квалификации)
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;
1.2. ;
...
1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;
2.2. ;
...
2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;
3.2. ;
...
3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РОССИИ»

Специальность
52.03.06 Драматургия

Квалификация выпускника
Драматург

Уровень образования
Бакалавриат

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 № 1130 от 16.11. 2017 г. по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия» (степень выпускника – бакалавр).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А. Л.
Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Цели освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
<u>5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий</u>	6
<u>5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)</u>	7
<u>6. Лабораторный практикум</u>	15
<u>7. Семинары</u>	15
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	15
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	16
<u>9.1. Основная литература</u>	16
<u>9.2. Дополнительная литература</u>	16
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	17
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	17
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	18

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины «История России»:

1. сформировать у обучающихся адекватные представления об истории России, основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества,
2. помочь обучающимся в становлении их гражданской позиции на основе самостоятельной работы с источниками.

Задачи дисциплины:

1. добиться усвоения обучающимися основных фактов и событий российской истории, важнейших исторических дат, знания жизненного пути главнейших исторических деятелей,
2. выработать умения анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе на основе исторических фактов.
3. научить самостоятельной работе с исторической литературой и источниками.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.01 «История России» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-ом и 2-ом, а также и на 1 курсе в 1-ом семестре. Объем дисциплины - 4 з.е., что составляет 144 акад. ч. (108 астр. ч.).

Дисциплина «История России» является базовой для следующих дисциплин: философия, история религий, основы государственной культурной политики Российской Федерации, история русской литературы, история русского изобразительного искусства.

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

Обучение должно способствовать получению следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса (ОПК-1);

Формируемые компетенции (код компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-1 - способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	Знать: основные факты и события российской истории, имена и жизненный путь главнейших ее деятелей, важнейшие исторические даты;
	иметь представление об основных этапах развития российского общества и Российского государства.
	Уметь: на основе исторических фактов анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе.
	Владеть: навыками самостоятельной работы с исторической литературой и источниками.

4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объём 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- ятельн- 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	§ 1. Методология исторической науки. § 2. Исторические источники и их роль в изучении истории Археология и вещественные источники. Письменные источники. § 3. Хронологические и географические рамки курса. Периодизация мировой и отечественной истории. Периодизация истории 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. § 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. § 5. Значение исторического знания.
ОПК - 1	Тема 2. Мир в Древности и раннем Средневековье	§ 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. § 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. § 3. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Возникновение понятия «Средние века». Споры о начале и конце эпохи Средневековья. Раннее, зрелое и позднее Средневековье. § 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. § 5. Византийская империя. Периодизация истории Византии. Территория и население. Особенности политического и социально-экономического развития. Императорская власть. Вселенские

		соборы. Православие. Внешняя политика. Соперничество с Ираном и Арабским халифатом. Византия и славяне. § 6. Основные черты развития стран Азии и Африки в эпоху Средневековья. Земледельцы и кочевники. Великий шелковый путь. Тюркские каганаты. Хазарский каганат. Арабский халифат. Волжская Булгария. Индия. Китай. Особенности развития Африки.
ОПК - 1	Тема 3. Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси	§ 1. Восточная Европа в первом тысячелетии н.э. Славянское расселение. 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. § 2. Образование государства Русь 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. § 3. Принятие Русью христианства и его значение. Причины принятия христианства из Византии. Крещение Руси. Значение византийского наследия (право, религия, культура, искусство и др.).
ОПК - 1	Тема 4. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI — начале XIII в.	§ 1. Расцвет средневекового Запада. 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. § 2. Русь в конце X – начале XII века Территориально-политическое устройство. Общественный строй домонгольской Руси. Право. Русская Правда. § 3. Русские земли в середине XII – первой трети XIII века. Начало политической «раздробленности». Формирование земель - самостоятельных политических образований. Особенности их политического устройства. § 4. Внешняя политика и международные связи. Отношения с Византией, миром кочевников, странами Центральной, Западной и Северной Европы.
ОПК - 1	Тема 5. Русские земли в середине XIII — XIV в.	§ 1. Монгольское нашествие и формирование Золотой Орды. Образование Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого политико-географического пространства на территории Северной Евразии. § 2. Судьбы русских земель после нашествия Батыя.

		Южные и западные русские земли. Северо-Восточная Русь. Новгород и Псков. Александр Невский. § 3. XIV век: «возвышение» Москвы Московское княжество при его первых правителях. Дмитрий Донской. Объединение Московского и великого Владимирского княжеств.
ОПК - 1	Тема 6. Образование Российского государства	§ 1. Основные черты развития Западной и Центральной Европы в XIV-XV вв.: общее и особенное. «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. § 2. От «земель» к «великим княжениям»: территориальный передел русских земель. Восточнославянские земли в XV столетии. Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское. Династические войны. § 3. Распад Орды. Наращение центробежных тенденций в Орде. Возникновение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской Орды. § 4. Формирование Российского государства Московское великое княжество в 1462 - 1480 гг. Ликвидация зависимости от Орды. Рост московских владений в 1480 - 1505 гг. Обретение символики нового единого русского государства. § 5. Общественный строй 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. § 6. Русские земли в международном контексте Вопрос о роли ордынского «ига». Место Московского государства в Европе. Формирование идеи «царства».
ОПК - 1	Тема 7. Мир в раннее Новое Время (конец XV – XVII вв.)	§ 1. Раннее Новое время: понятие, хронологические рамки и периодизация. Понятия Новое время и раннее Новое время. Споры о границах между Средневековьем и Новым временем. Новые роли Востока и Запада. § 2. Великие географические открытия и возникновение первых колониальных империй Нового времени. Великие географические открытия: причины, ход, последствия. Конкиста и судьба цивилизаций доколумбовой Америки. Расцвет африканской работорговли. Первые

		колониальные империи Нового времени: общее и особенное. § 3. Экономика и общество Европы в раннее Новое время. Серебро Америки и Революция цен. Начало формирования мирового рынка. Генезис капитализма. Общество сословий и привилегий. § 4. Реформация и контрреформация в Европе. 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. § 5. Общее и особенное в политическом развитии Европы. 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. § 6. Культура стран Европы в раннее Новое время. Роль книгопечатания. Возрождение. Барокко. Научная революция XVII века. § 7. Страны Азии и Африки в раннее Новое время. «Пороховые империи». Османская империя. Иран. Индия: Великие Моголы и проникновение европейцев. Страны Дальнего Востока: путь к самоизоляции.
ОПК - 1	Тема 8. Россия в XVI веке	§ 1. Россия в первой трети XVI в. 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». § 2. Правление Ивана IV. Внутренняя политика. От Избранной Рады к опричнине. Правительство «Избранной рады». Принятие общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. Опричный террор. § 3. Внешняя политика Ивана IV. 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. § 4. Социально-экономическое развитие страны в XVI в. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Формирование основ крепостного права, предпосылки этого процесса.
ОПК - 1	Тема 9. Россия	§ 1. Причины и исторические предпосылки Смуты.

	на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время	Дискуссия о причинах Смутного времени в России. Хронология Смуты. Варианты периодизации. Ситуация в стране после Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. § 2. Приход к власти Лжедмитрия I, его свержение. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение самозванца. Обострение социально-политической борьбы. § 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. § 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. § 5. Завершение Смуты. Борьба с иностранной интервенцией и ее итоги. Цена первой в истории России гражданской войны.
ОПК - 1	Тема 10. Россия в XVII в	§ 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. § 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. § 3. Освоение Сибири. Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. Историческое значение этого процесса. § 4. Церковь в XVII веке. Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковный раскол.
ОПК - 1	Тема 11. Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.	§ 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.

		§ 2. Основные черты и достижения культуры Запада и Востока в эпоху Средневековья. 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. § 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. § 4. Письменность и литература. Основные жанры древнерусской литературы. Идейное 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. § 5. Древнерусское изобразительное искусство. Мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева. 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. § 6. Зодчество средневековой Руси. 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.
ОПК - 1	Тема 12. Русская культура XVI–	§ 1. Основные тенденции развития общественной мысли и культуры России в XVI – XVII вв.

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

		§ 3. Экономическая и социальная политика Петра I. Политика меркантилизма и протекционизма. Особенности развития промышленности: поддержка государства. Перемены в структуре российского общества. § 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. § 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.
ОПК - 1	Тема 14. Россия в середине и второй половине XVIII в.	§ 1. Эпоха дворцовых переворотов. Причины и основные факторы политической нестабильности в России в 20-х – 60-х гг. XVIII в. § 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. § 3. Социально-экономическое развитие России. Крепостное право. Дворянство. Купечество. § 4. Становление Российской империи. Национальная и конфессиональная политика. Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений. § 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.
ОПК - 1	Тема 15. Всемирная история XVIII – начала XIX в.	§ 1. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу. Эпоха Просвещения. Абсолютизм в Европе. Трансформация абсолютных монархий под влиянием идей Просвещения. § 2. Международные отношения в XVIII в.». Рост экономического и военно-морского могущества Великобритании. Англо-французское противостояние. Усиление Пруссии. § 3. Война за независимость американских колоний Англии. Образование Соединенных Штатов Америки.

		Декларация независимости США. § 4. Французская революция. Декларация прав человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. § 5. Эпоха наполеоновских войн. § 6. Страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.
ОПК - 1	Тема 16. Россия в первой половине XIX в.	§ 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. § 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 § 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. § 4. Николай I и его эпоха. Государственный строй. Крестьянский вопрос. Идеология и общественная мысль. § 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.
ОПК - 1	Тема 17. Время Великих реформ в России	§ 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. § 2. Социальные и экономические последствия Великих реформ. Модернизация социальной структуры российского

		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. § 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. § 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). § 5. Принципы национальной политики Российской империи. Особенности управления окраинами. Имперский центр и региональные элиты; их интеграция в общероссийскую. Центральная власть и национальные движения.
ОПК - 1	Тема 18. Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.	§ 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). § 2. Империи и национальные государства. Феномен империи. Рисорджименто в Италии. Викторианская эпоха в Англии. Вторая империя во Франции и ее крушение. Образование Германской империи. § 3. Гражданская война Севера и Юга в США. Причины победы Севера. Реконструкция Юга. § 4. Образование колониальных империй. Борьба мировых держав за гегемонию. Раздел Африки между державами Запада. Китай в XIX веке. Революция Мэйдзи в Японии. § 5. Обострение международной обстановки к началу XX века. Складывание противоборствующих союзов. Ситуация на Балканах. Предпосылки Первой мировой войны.
ОПК - 1	Тема 19. Россия в начале XX в	§ 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. § 2 Первая русская революция. Революция 1905 – 1907 гг. Причины революции. Специфика массового движения 1905 г. Крестьянство и революция. Национальное движение на окраинах империи. Манифест 17 октября 1905 г. и его

		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. § 3. Российская империя в 1907 – 1914 гг. Партийно-политическая система. Самодержавие и представительная власть. «Третьеиюньская» монархия. § 4. Проект системных преобразований правительства П.А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом измерении. § 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.
ОПК - 1	Тема 20. Культура Нового времени.	§ 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. § 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. § 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. § 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.

		§ 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 русская революция и гражданская война	§ 1. Причины революционного кризиса 1917 г. Социальная напряженность и противоречия политического строя. Влияние Первой мировой войны. Формирование комплексного экономического и социально-политического кризиса. § 2. Падение самодержавия и начало распада империи. События в Петрограде в феврале 1917 г. Важнейшие черты произошедшего государственного переворота. Создание Петросовета и Временного правительства. § 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. § 4. Гражданская война. Причины, основные этапы, факторы, обусловившие победу Красной Армии. Советско-польская война. § 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.
ОПК - 1	Тема 22. СССР в 1920-е годы. НЭП	§ 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. § 2. Переход к Новой экономической политике. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Введение продналога. Допущение частного капитала. Тресты и синдикаты. Финансовая реформа. § 3. Национальная политика. Принципы национальной политики большевиков. Сближение советских республик. Варианты «автономизации» и «федерализации». Создание СССР. Политика «коренизации» 1920-х гг. § 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

		Оргбюро ЦК и Генерального секретаря ЦК И.В. Сталина. § 5. Советское общество в 1920-е гг. Перемены в социальной структуре. Интеллигенция в ее попытках найти место в новой России. «Смена веков». Культурное развитие. Политика советской власти по отношению к церкви.
ОПК - 1	Тема 23. СССР в 1930-е гг.	§ 1. Причины отказа от НЭПа и начала «социалистического наступления». Необходимость модернизации советской экономики. Проблемы финансирования. Внешнеполитическая обстановка. § 2. Курс на модернизацию страны и укрепление ее обороноспособности. Переход к политике форсированной индустриализации. Введение плановой экономики. Создание мощной промышленной базы для оборонной индустрии. § 3. Массовая коллективизация. Непосредственные причины и предпосылки массовой коллективизации. «Раскулачивание». Спад сельскохозяйственного производства и стабилизация аграрного сектора во второй половине 1930-х годов. § 4. Особенности политической системы в 1930-е гг. Окончательное свертывание внутрипартийной демократии. Причины политических репрессий. Процессы в 1930-х гг. Завершение формирования политической системы сталинского социализма и ее основные черты. § 5. «Культурная революция» и советское общество СССР в 1930-е годы. Комплекс мер по развитию образования. Перемены в социальной структуре. Усиление роли «социальных лифтов». Урбанизация. Социалистический реализм – единственный одобряемый творческий стиль.
ОПК - 1	Тема 24. Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР	§ 1. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. Крах империй и образование новых государств. Ноябрьская революция в Германии. Кемализм в Турции. Образование Коминтерна. Реакция на «революционную волну». § 2. Версальско-Вашингтонская система. Унижение Германии. Формирование мирового порядка под англо-французской гегемонией. Попытки внешнеполитической блокады СССР и полоса признаний. § 3. Великая депрессия на Западе и попытки выхода из нее. § 4. Приход к власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов. § 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

		ненападении 1939 г. Начало Второй мировой войны.
ОПК - 1	Тема 25. Великая Отечественная война	§ 1. Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг. 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. § 2. Нацистский оккупационный режим. 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. § 3. Коренной перелом в ходе войны и решающие победы Красной Армии в 1943–1944 гг. 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. § 4. Экономическое обеспечение Победы. Единство фронта и тыла. 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. § 5. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. СССР и союзники. Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-Кишиневская операция. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго фронта». Операция «Оверлорд». Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии. § 6. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.
ОПК - 1	Тема 26. Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.	§ 1. Послевоенное устройство мира. Ялтинская и Потсдамская конференции. Возмездие военным преступникам. § 2. Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира. Смысл «холодной войны», создание НАТО, начало гонки вооружений; образование ФРГ и ГДР, Европейская интеграция. СССР и война в Корее.

		§ 3. СССР во главе социалистического лагеря. Страны Запада в 1950-х – 1960-х гг. Попытки сближения и обострение межблокового противостояния. Карибский кризис. § 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 1940–1960-х гг. 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.
ОПК - 1	Тема 27. СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.	§ 1. Послевоенное восстановление экономики. Организация работ по восстановлению разрушенной экономики, основные приоритеты развития промышленности в послевоенное пятилетие. «Атомный проект». Развитие ракетостроения. Крупнейшие стройки десятилетия: § 2. Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 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. § 3. Реформы Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве. 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. § 4. Индустриальная сфера СССР в 1955-1964 гг. 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.
ОПК - 1	Тема 28. СССР в 1960-х – 1980-х гг.	§ 1. Экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 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. § 2. Советское общество периода «позднего социализма». Политическое значение изменений в советской номенклатурной элите. Рост благосостояния советских граждан. Социально-политическое значение этого роста.

		Формирование «теневой экономики». Разочарование в идеалах социализма. Диссиденты. Итоги социального развития советского общества к 1980-м годам. § 3. Важнейшие тенденции развития культуры и искусства СССР в 1960-х – 1980-х гг. 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. § 4. СССР на международной арене. «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. § 5. Нарастание негативных тенденций в экономике к началу 1980-х годов Проблема построения постиндустриальной экономики. Феномен НПО. Отставание к области кибернетики. Причины ухудшения экономического положения СССР к началу 1980-х годов. § 6. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг. 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
ОПК - 1	Тема 29. «Перестройка» и крушение СССР	§ 1. Начало политики «Перестройки». 1985-1986 годы. 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». § 2. Период радикальной «Перестройки». 1987-1989 гг. «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. § 3. Кризис политики Перестройки. 1990-1991 гг. Обострение межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Противостояние руководства РСФСР и руководства СССР. «Новоогаревский процесс». Договор об

		учреждении ССГ. § 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. § 5. Распад СССР. Путч ГКЧП. Учреждение Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР.
ОПК - 1	Тема 30. Россия 1990-х гг.	§ 1. Программа экономических реформ начала 1990-х гг. и их реализация. 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. § 2. Особенности политических процессов 1990-х гг. 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. § 3. Центробежные тенденции в Российской Федерации. Центр и российские регионы. Подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне. § 4. Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 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. § 5. Международная ситуация в 1990-х гг. 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.
ОПК - 1	Тема 31. Культура Новейшего времени	§ 1. Общая характеристика культуры Новейшего времени. 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,

		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 привлечение 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

		«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. § 6. Киноискусство. 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.
ОПК - 1	Тема 32. Современная Россия и современный мир	§ 1. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI века. Претензии США на мировое господство, Европейская интеграция, внешнеполитическая линия Китая; инициатива «Один пояс и один путь»; стратегическое партнёрство 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. § 2. Экономическое развитие России в начале XXI века. 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. § 3. Российское государство и общество в начале XXI века: политика, социум, медиа, культура. 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.

		§ 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. § 5. Внешнеполитические события 2014–2022 гг. 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.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

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

Примерные темы для самостоятельной работы:

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

Критерии оценки

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

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

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

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

9.1. Основная литература

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

9.2. Дополнительная литература

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

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

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

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ В.И. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Направление подготовки 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата)

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1130, 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
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	12
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	13
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	15
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	15
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	15
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	17
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	24

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства» является создание базы необходимых системных знаний по истории зарубежной живописи, скульптуры, архитектуры

Задачи дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусств,;
- изучение истории развития зарубежного изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм зарубежного изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- выработка навыка использования знаний истории зарубежного изобразительного искусства при создании драматургической основы аудиовизуального произведения;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» предназначена для обучающихся бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 3-4-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История русского изобразительного искусства».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
История и теория искусства	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и паракатегории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний,

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	исторического периода	философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения..

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономический) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (4-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	—	—	34	30	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	—	—	34	30	—	—	—	—
Лекции		64	—	—	34	30	—	—	—	—
Практические занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		8	—	—	2	6	—	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – экзамен		36	—	—	—	36	—	—	—	—
ИТОГО:	акад.час.	108	—	—	36	72	—	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	3	—	—	1	2	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Само- стоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВА. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА	8	–	–	1	9
Тема 1. Виды и жанры искусства. Искусство первобытных обществ	2	–	–	–	2
Тема 2. Искусство Древнего Египта	4	–	–	1	5
Тема 3. Искусство Междуречья	2	–	–	–	2
Раздел 2. ИСКУССТВО АНТИЧНОГО МИРА	10				10
Тема 4. Искусство Эгейского мира и Древней Греции	2	–	–	–	2
Тема 5. Искусство эллинизма	4	–	–	–	4
Тема 6. Искусство этрусков и Древнего Рима	4	–	–	–	4
Раздел 3. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ	16	–	–	1	17
Тема 7. Искусство раннего Средневековья в Западной Европе	4	–	–	–	4
Тема 8. Романское и готическое искусство	4	–	–	–	4
Тема 9. Искусство Византии	4	–	–	–	4
Тема 10. Итальянское и Северное Возрождение	4	–	–	1	4
Раздел 4. ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ	16	–	–	4	20
Тема 11. Искусство XVII в. в Испании, Голландии и Фландрии	4	–	–	1	5
Тема 12. Искусство XVII – XVIII вв. в Италии	4	–	–	1	5
Тема 13. Искусство XVII – XVIII вв. во Франции	4	–	–	1	5
Тема 14. Искусство XVIII в. в Англии	4	–	–	1	5
Раздел 5. ИСКУССТВО XIX и XX ВЕКОВ	14	–		2	16
Тема 15. Искусство XIX века. Романтизм, ампи́р, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм	8	–	–	1	9
Тема 16. Многообразие стилей и течений в европейском искусстве XX в.	6	–	–	1	7
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 3-4-й семестры	64	–	–	8	108

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития зарубежного изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров зарубежного изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмысливать получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства; осмысливать свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы на основе этих знаний.

5.2. Содержание тем дисциплины

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВА. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Тема 1. Виды и жанры искусства. Искусство первобытных обществ

Изобразительные искусства. Понятие «изобразительности» по отношению к живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи. Исторические стили. Стил эпохи, стил направления, стил школы, стил мастера, стил произведения.

Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство.

Тема 2. Искусство Древнего Египта

Искусство Древнего мира. Египет. Пирамиды и храмы.

Экспрессия массы. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути. Египетский плоский рельеф и настенная живопись.

Специфика искусства скульптуры. Концепция и стилистика скульптуры Древнего Египта. Принцип фронтальности скульптурной формы. Проблема сходства и канон в египетской скульптуре.

Тема 3. Искусство Междуречья

Передняя Азия. Своеобразие культовой архитектуры и скульптуры

Раздел 2. ИСКУССТВО АНТИЧНОГО МИРА

Тема 4. Искусство Эгейского мира и 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.

Тема 5. Искусство эллинизма

Скульптура эпохи эллинизма.

Тема 6. Искусство этрусков и Древнего Рима

Древний Рим. Греческие традиции в искусстве Рима. Этруское искусство и его 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).

Раздел 3. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 7. Искусство раннего Средневековья в Западной Европе

Раннехристианское искусство. Периодизация. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор. Раннехристианские мозаики

Тема 8. Романское и готическое искусство

Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим движением. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия. Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам. Скульптура Франции и Италии.

Готическое искусство. Периодизация. Происхождение термина. Использование новых конструкций. Сущность каркасной конструктивной системы. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. Динамика форм. Соотношение конструкции и декорации.

Готическая архитектура Франции. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса.

Готическая архитектура Германии и Италии. Рождение витража. Эффект передачи света. Связь искусства витража с идейной концепцией готического храма. Технические и художественные особенности искусства витража

Тема 9. Искусство Византии

Периодизация. Античные основы византийского искусства. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.

Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма. Выразительность статического пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и сводчатых форм. Атектоника масс.

Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески. Система росписей византийского храма. Концепция иконы. Теория образа и первообраза. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

Тема 10. итальянское и Северное Возрождение

Эпоха Возрождения и закладывание основ новоевропейской традиции искусства. Передовая роль Италии. Различия культурного развития Италии и стран к северу от Альп.

Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто. Сиенская школа живописи. Алтарный образ у Дуччо и Симоне Мартини.

Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности. Возрождение и наследие средневековой культуры. Открытие реального мира. Изучение перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый тип художника.

Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Культовые сооружения базиликального типа. Центрические здания. Гражданское зодчество Флоренции. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий.

Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. Разнообразие скульптурных жанров.

Искусство рельефа. Живописный рельеф Лоренцо Гиберти и Донателло. Монументальная скульптура. Конные памятники.

Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.

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, Рафаэля.

Микеланджело-скульптор.

Искусство Венеции конца XV – XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. Джорджоне, Тициан, Тинторетто. Позднее Возрождение в Венеции.

Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Микеланджело-

архитектор. Архитектура Андреа Палладио.

Формирование и художественные особенности станковой картины. Становление жанров живописи. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи. Ян ван Эйк. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. Формирование и художественные особенности станковой картины в Нидерландах. Понятие нового благочестия.

Северное Возрождение и искусство Германии. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Грюневальд, Лукас Кранах Старший. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель.

Раздел 4. ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тема 11. Искусство XVII в. в Испании, Голландии и Фландрии

Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира. Ван Дейк, Снейдерс, Йорданс.

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

Тема 12. Искусство XVII – XVIII вв. в Италии

Искусство Италии XVII века. Стиль барокко. Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях.

Скульптура эпохи барокко. Расцвет монументальной и декоративной пластики. Взаимоотношение пространственной среды и формы. Скульптура Бернини.

Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр. Развитие принципа картинности в алтарных композициях. Выразительность светотеневых контрастов.

Искусство Италии XVIII века. Творчество А.Маньяско. 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.

Творчество Пиранези. Серия «Тюрьмы».

Тема 13. Искусство XVII – XVIII вв. во Франции

Искусство Франции XVII века. Рационализм и формирование стиля классицизма. Пуссен и Лоррен – создатели классического пейзажа. Французский классицизм в архитектуре. Ансамбль Версаля – воплощение духа французского

абсолютизма.

Антуан Ватто и «галантный жанр». Стилистические особенности различных периодов французского искусства (т.н. «королевские стили» Людовика XIV, регентства, Людовика XV). Стиль рококо. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона. Отголоски манерности рококо у Греза (роль ткани, атрибутов, фона, бутафории).

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.

Французская скульптура XVIII века: Этьен Морис Фальконе, Жан Антуан Гудон.

Классицизм в европейской архитектуре и живописи. Зодчий Жан Габриэль. Процесс вытеснения религиозной культуры светской. Соответствие эстетическим принципам классицизма. Идеи Просвещения в области архитектуры. 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.

Тема 14. Искусство XVIII в. в Англии

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.

Архитектор Кристофер Рен.

Раздел 5. ИСКУССТВО XIX – XX ВЕКОВ

Тема 15. Искусство XIX в. Романтизм, ампиризм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм

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. Трактровка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма.

Французский романтизм в живописи 20-30-х гг. XIX в. 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 уравниловке – напряженной динамики и страстного выражения чувств.

Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона.

Реализм в искусстве Франции. Творчество О. Домье, Г. Курбе, Ж. Милле.

Представители барбизонской школы: Т. Руссо, Ш. Добиньи – предшественники импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре.

Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве.

Клод Моне – глава школы импрессионизма. Творчество Камилла Писсарро. Пейзажи Парижа и его окрестностей.

Творчество Огюста Ренуара.

Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, сцен труда.

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.

Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Трагические образы с элементами гротеска и карикатуры, литографии из жизни парижской богемы и людей «дна», мир театра, цирка.

Творчество Винсента Ван Гога – обостренная чувствительность к дисгармонии жизни. Стремление очеловечить мир вещей.

Творчество Поля Гогена. Концепция «бегства от цивилизации». Жизнь П. Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника.

Творчество О. Родена.

Тема 16. Многообразие стилей и течений в европейском искусстве XX в.

Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений. Политические и социальные потрясения XX в. Черты разлома традиционных форм культуры. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в. Сближение национальных культур. Информационная революция

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи при создании драматургической основы аудиовизуального произведения.

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

Темы для самостоятельной работы

- Идеальный человек в европейском искусстве разных эпох
- Ренессанс и барокко: преемственность и отличия
- Цвет в искусстве древнего мира
- Тело человека в искусстве Средних веков
- Античные сюжеты в искусстве Возрождения
- Образ человека и мира в искусстве итальянского и северного Возрождения
- Караваджо: открытие света
- Пространство в живописи барокко
- Рококо – «революция на кошачьих лапах»
- Обращение к прошлому в искусстве XIX века
- Новый образ жизни в живописи импрессионистов
- Обращение к неевропейским культурам в искусстве XIX века
- Синтез искусств в европейском модерне
- Византия: особый путь в искусстве
- Мир человеческих эмоций в искусстве готики
- Открытие повседневности в голландском искусстве
- Рождение пейзажа
- Натюрморт: диалог вещей

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI в./5-е изд. – М.: Искусство, 1987.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2: Северное Возрождение. Страны Западной Европы XVII –XVIII веков; Россия XVIII века./3-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1990.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993.

История зарубежного искусства: Учебник для сред. худож. учеб. заведений. /Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой./ 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1980.

Кашенкова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический

проект, 2009.

б) дополнительная литература

Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств: Избранные. искусствоведческие работы. Западноевропейское искусство. Русское и советское искусство. – М.: Советский художник, 1979.

Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. Изд. 2-е, доп. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

Арган Дж. История итальянского искусства. В 2 т. / Пер. с итал. – М.: Радуга, 1990.

Баттистини М. Символы и аллегии. Визуальные коды понятий в произведениях изобразительного искусства: Энциклопедия искусства. /Пер. с итал – М.: Омега, 2008.

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М.: Искусство, 1956.

Васильева-Шляпина Г.Л. Изобразительное искусство: История зарубежной, русской и советской живописи: Учебное пособие. – М.: Фонд «Мир»: Академ. Проект, 2007.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1985.

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М.: Наука, 1972.

Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII–XVI вв.: Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры. В 2-х тт. – М.: Искусство, 1977.

Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. – М.: Искусство, 1957.

Гомбрих Э. История искусства /Пер. с англ. – М.: Издательство АСТ, 1998.

Даниэль С.М. Картина классической эпохи: Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII в. – Л.: Искусство, 1986.

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: Курс лекций. – М.: Искусство, 1978.

Колпинский Ю.Д. Искусство Венеции. XVI в. – М.: Искусство, 1970.

Колпинский Ю.Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. – М.: Искусство, 1970.

Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. В 3-х тт. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1956.

Левина И.М. Искусство Испании XVI-XVII веков. – М.: Искусство, 1965.

Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии: Трактат. – М.: Гослитиздат, 1957.

Либман М.Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения: Работы разных лет. – М.: Советский художник, 1991.

Лившиц Н.А. Искусство XVII века: Италия. Испания. Фландрия. Голландия. Франция: Исторические очерки. – М.: Искусство, 1964.

Лившиц Н.А. Искусство XVIII века: Франция, Италия, Германия и Австрия, Англия: Исторические очерки. – М.: Искусство, 1966.

Лившиц Н.А. Французское искусство XV-XVIII веков: Очерки. – Л.: Советский художник, 1967.

Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV веков. 2-е изд., испр. – Л.: Искусство, 1986.

- Львова Е.П. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр. – СПб.: Питер, 2008.
- Майкапар А.Е. Новый Завет в искусстве: Очерки иконографии западного искусства. – М.: КРОН-Пресс, 1998.
- Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – М.: Искусство, 1970.
- Мириманов В.Б. Искусство и миф: центральный образ картины. – М.: Согласие, 1997.
- Мириманов В.Б. Малая история искусств: первобытное и традиционное искусство. – М.: Искусство, Dresden: Verl. der Kunst, 1973.
- Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. – Л., М.: Искусство, 1964.
- Пановский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Статьи по истории искусства /Пер. с англ. – СПб.: Гуманит. агентство «Академический проект», 1999.
- Пеллегрини Ф. Литературные сюжеты и персонажи в произведениях изобразительного искусства: Энциклопедия искусства/Пер. с итал. – М.: Омега, 2007.
- Полевой В.М. Искусство Греции: древний мир. – М.: Искусство, 1970.
- Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. – М.: Искусство, 1981.
- Ревалд Дж. Постимпрессионизм. От Ван-Гога до Гогена /Пер. с англ. – Л., М.: Искусство, 1962.
- Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. – М.: Искусство, 1971.
- Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. – М.: Искусство, 1967.
- Ротенберг Е.И. Микеланджело. – М.: Искусство, 1964.
- Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII-XV веков. Венецианский художник XVI в. – М.: Искусство, 1987.
- Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.: Искусство, 1971.
- Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. – М.: Искусство, 1980.
- Соколов Г.И. Искусство этрусков. – М.: Искусство, 1990.
- Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. – М.: Искусство, Dresden: Verl. der Kunst, 1981.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»
- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

и информационных справочных систем

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

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными 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 фильм, 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.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине		Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной		ОПК-1
2.	Этапы формирования компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания		ОПК-1
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов		ОПК-1
	<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		ОПК-1
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему	
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в 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>	– 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>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории зарубежного изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Экзамен

2. Оценка уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- экзамен.

Обсуждение

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

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Английское искусство XVIII в.
2. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.
3. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.
4. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.
5. Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920-1930 гг.).
6. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый обучающийся должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Природа искусства. Синтез искусств.

Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры.

Соотношение архитектурного образа и конструкции.

Воплощение архитектурного духа эпохи.

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

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции.

Искусство Древнего Рима.

Искусство Средних веков. Введение.

Искусство Византии.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии.

Искусство Возрождение вне Италии.

Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.

Западноевропейское искусство XVII в.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

Экзамен. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Введение

1. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи.
2. Исторические стили.

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

1. Искусство Древнего мира. Передняя Азия. Египет. Пирамиды и храмы.
2. Египетский плоский рельеф и настенная живопись.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

1. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.
2. Греческая архаика. Греческая классика.
3. Формирование ордера.
4. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры.

5. Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы.
6. Скульптура эпохи классики.
7. Скульптура эпохи эллинизма.

Искусство Древнего Рима

1. Греческие традиции в искусстве Рима.
2. Римские ордера. Типы конструкций.
3. Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф.
4. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).

Искусство Средних веков. Введение

1. Искусство эпохи кризиса античности. Раннехристианское искусство.
2. Средние века. Периодизация.
3. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции.
4. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии.
5. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья.
6. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор.
7. Раннехристианские мозаики.

Искусство Византии

1. Периодизация. Античные основы византийского искусства
2. Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески.
3. Система росписей византийского храма. Концепция иконы.
4. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

1. Романское искусство. Происхождение термина.
2. Концепция готического храма. Роль пространства. Траптовка 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. Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Итальянское искусство XVIII в.

1. Последний представитель барокко в европейском искусстве – Джованни Баттиста Тьеполо.
2. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.
3. Творчество Д.Б.Пиранези

Английское искусство XVIII в.

1. Творчество Уильяма Хогарта.
2. Творчество Томаса Гейнсборо.
3. Творчество Джошуа Рейнолдса.

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.

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

1. Общеευропейские центры авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и европейские формы модерна.
2. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм).
3. Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в.
4. Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника
5. Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинка, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модельяни.
6. 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).
7. Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.
8. Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

1. Основные направления

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения, выполнения задания для самостоятельной работы

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 экзамена

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

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

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

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**История зарубежного изобразительного искусства**»

бакалавриата по направлению подготовки **52.03.06 Драматургия**
на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств

(подпись) О.К. Клейменова

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История зарубежного кино»

Название дисциплины

Направление подготовки

52.03.06 Драматургия

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

бакалавр

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

Форма обучения

Очная, заочная

(очная, заочная)

Москва, 2024

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11.2017.

по направлению подготовки **52.03.06 Драматургия**
(название направления подготовки)
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 сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2024 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	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
Приложение 2.....	22
Структура и организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения.....	22
Тематический план дисциплины для заочной формы обучения.....	22

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История зарубежного кинематографа» 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 об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История зарубежного кино» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета на 2 курсе (3 и 4 семестры). Дисциплина «История зарубежного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

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

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У выпускника специальности 52.03.06 Драматургия должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-1; ПКО-5.

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:			
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 проекта, эссе, реферата и др.	16		16
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	12	6	6		
Тема 2. «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг.	18	8	8		2
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ.	14	6	6		2
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	16	8	8		
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	12	6	6		
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	16	6	6		4
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	16	6	6		4
Тема 10. ИТОГИ РАЗВИТИЯ КИНОИСКУССТВА	10	4	4		2

ИТОГО	144	62	62		20

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	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).
Тема 2. «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	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.
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	(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»). Направления развития кинематографа США и Канады после войны, взаимоотношения с телевидением. Своеобразие современного кино США: развитие системы жанров, расчет на массовость, творческая оригинальность мастеров современного кинопроцесса.
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Неореализм и «Новая волна», их влияние на мировой кинопроцесс. Взаимоотношение кино с телевидением и видео. Эскалация

	Голливуда. Перспективы развития кинопроцесса в Западной Европе. Авторское кино; своеобразие национальных школ кино в Швеции, Финляндии, ФРГ. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине.
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Специфика становления национальных школ кино в Польше, Венгрии, Югославии.. Новый путь стран Восточной Европы в период Перестройки. Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития. Творчество ведущих киномастеров региона.
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона. Ранние фильмы, формирование творческих традиций. Австралийская «новая волна» и ее влияние на развитие и становление кино и телевидения региона. Влияние австралийского кинематографа на современное мировое кино.
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента- аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы. Творчество ведущих киномастеров региона.
Тема 8. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии.
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	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 РАЗВИТИЯ КИНОИСКУССТВА. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-	Характеристика современного этапа кинопроцесса, его специфика. Современная система жанров, формы бытия кино в

5.	современном мире. Творчество ведущих киномастеров.

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. М., Прогресс-Традиция, 2005.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М. 1963.
3. Юренев Р. Краткая история киноискусства. М. 1997.
4. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского.М. 2008.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия Кино Европы.-М., Материк,1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. 1997.
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. М. 1983.
4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
5. Ингмар Бергман: Статьи, рецензии, сценарии, интервью: сборник. М.:Искусство, 1969.
6. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино.- М., 1991.
7. Бунюэль Л. (Сборник). М.:Искусство,1979.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино- отчет от военных лет . М. 1983.
9. Донец Л. Слово о кино.- М., Вагриус,2000.
10. Звегинцева И. "Terra Incognita": Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.

12. Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.
13. Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М.,Белый берег,1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. М. 1974
17. Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
18. Первый век кино.-М., Локид,1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

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

3.3. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор,Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк,1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.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 Кертис, 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.Кurosава, 1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюньюэль, 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 киносанс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс, 1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлёрндорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)
56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш, 2005, США)
57. «Матч 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-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,	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение

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

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ПКО-5.	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1; ПКО-5.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1; ПКО-5.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1; ПКО-5.
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	

	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение 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% 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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах

		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1;	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПКО-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 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. Система «Звезд».
2. Рождение кинематографа. Первые съемки бр. Люмьер.
3. Творчество Жоржа Мельеса.
4. Кинематограф Китая. Специфика развития экранного искусства.
5. Направление экспрессионизма. Анализ фильма «Кабинет доктора Калигари».
6. Новаторство фильма Э. Портера «Большое ограбление поезда»
7. Возникновение Голливуда. Его мастера
8. Кино США в 50-е годы
9. «Ранняя комическая» Фильмы Ч. Чаплина, Г. Ллойда. Б.Китона
10. Творчество С. Спилберга и Дж. Лукаса.
11. Творчество Д. У. Гриффита. Фильмы «Рождение нации» и «Нетерпимость»
12. Американское кино 30-х годов. Социальная реклама в картинах Ф.

Капры.

13. Творчество У. Диснея.
14. «Авангард» и его мастера. Анализ фильма Л. Бунюэля «Андалузский пес»
15. Американское кино в годы войны. Анализ фильма М. Кертца «Касабланка»
16. Творчество Рене Клера.
17. Кино США 60-70 х годов. Основные тенденции.
18. Современное французское кино. Мастера.
19. Кино Англии 30-50 гг. Фильмы А. Корда.
20. Творчество О. Уэллса Фильм «Гражданин Кейн»
21. Американское кино на рубеже веков. Фильмы К. Тарантино, Д. Линча и др.
22. Кинематограф Африки. Анализ фильма «Цоци»
23. Американское кино 20-х годов
24. Кино Германии в 30-е годы. Пропаганда в фильме Л. Рифеншталь «Триумф воли»
25. Творчество ДЖ. Форда. Значение фильма «Дилижанс»
26. Кино Италии на современном этапе. Фильм «Жизнь прекрасна»
27. Международные фестивали. Их роль в мировом кинопроцессе.
28. Творчество А. Хичкока. Анализ фильма «Психоз»
29. Кинематограф Австралии. Творчество П. Уэйра
30. Кино Франции на современном этапе..
31. Кино Азии. Анализ фильма Ким Ки Дука «Весна, лето, осень и снова весна»
32. Новые технологии в кинематографе.
33. Кинематограф Латинской Америки. Фильмы Куаррона, Иньяритту и др
34. Творчество Л. Висконти.
35. Кинематограф Новой Зеландии. Фильмы П. Джексона. Анализ фильма «Пианино» Дж Кемпион.
36. Творчество М. Антониони.
37. Кино Японии. Картины А. Куросавы, Т. Китано и др.
38. Творчество И. Бергмана
39. Кино стран Восточной Европы на современном этапе.
40. Творчество П.П. Пазолини
41. Кинематограф Индии. Фильмы С. Рея.
42. Итальянское «политическое» кино.
43. Кино Польши
44. Творчество П. Гринуэя.
45. Кино Испании
46. Творчество А. Вайды..
47. Кинематограф Финляндии
48. Творчество П. Альмодовара
49. Кино Германии на современном этапе.
50. Творчество Э. Кустурицы.

1.6.4. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.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 Кертис, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Аталанта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини, 1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
34. «Расемон» (А.Кurosawa, 1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюньюэль, 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)

Приложение 2.

Структура и организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения

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	2 курс	
		зимняя сессия	летняя сессия
Работа с преподавателем (контактные часы):	20		20
Теоретический блок:			
Лекции	10		10
Практический блок:	10		10
Практические и семинарские занятия			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	151		151
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	Э 9		Э 9
Всего часов	180		180

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Название разделов и тем	Общая трудоем- кость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоя- тельная
		Лекции	Практи- ческие	Лаборат орные	

			заняти я	занятия	работа
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА	17	1	1		15
Тема 2.«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг.	17	1	1		15
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ.	17	1	1		15
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	17	1	1		15
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	17	1	1		15
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.	17	1	1		15
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.	17	1	1		15
Тема 8 .КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ	17	1	1		15
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	17	1	1		15
Тема 10. ИТОГИ РАЗВИТИЯ КИНОИСКУССТВА	18	1	1		16
ИТОГО	171	10	10		151

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История зарубежной литературы»**

Специальность

52.05.01 Актёрское искусство

Квалификация выпускника

Артист драматического театра и кино

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения **очная**

Москва
2024

Составитель: доктор филологических наук, профессор Д.В. Кобленкова

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1128 от 16 ноября 2017 г. по направлению подготовки
52.05.01 —Актёрское искусство.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан актёрского факультета _____Е.Е. Магар

Начальник отдела по методической работе _____В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

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

Содержание

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1.Список учебной литературы.....	7
3.1.1. Основная и дополнительная литература	8
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	15
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование у студентов представления об основных закономерностях развития литературы Европы и США от античности до начала XXI века.

Задачи:

- познакомить студентов с литературным процессом стран Европы и США, основными направлениями, течениями и 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 на телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

История зарубежной литературы входит в обязательную часть блока дисциплин ОПОП (Б1.О.10), актуальность которых определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями. Данная дисциплина позволяет дать системное представление о литературном процессе в его историческом развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким образом, дисциплина «История зарубежной литературы» тесно связана с профилирующими предметами и является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-5; ОПК-1

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе	УК-5.1. знает особенности национальных межкультурного взаимодействия культур УК-5.2. знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования УК-5.3. знает способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии УК-5.4. знает способы преодоления коммуникативных барьеров УК-5.5. умеет ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия УК-5.6. умеет устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия УК-5.7. умеет учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения УК-5.8. умеет применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности УК-5.9. владеет навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач УК-5.10. владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. знает историю культуры в широком контексте ОПК-1.2. знает историю и теорию искусства ОПК-1.3. умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи ОПК-1.4. умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию ОПК-1.5. владеет методикой анализа произведения искусства ОПК-1.6. владеет профессиональной терминологией

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану						
Вид учебной работы	Общая трудоемкость дисциплины					
	Количество часов 4 зач.ед. 144 ак. (108					
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам				
		1	2	3	4	5
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):						
Теоретический блок:						
Лекции	62	34	28			
Практический блок:						
практические и семинарские занятия						
лабораторные работы (лабораторный практикум)						
Самостоятельная работа:	26	18	8			
Теоретический блок:						
Работа с информационными источниками						
Практический блок:						
Контрольная работа						
Курсовая работа						
Создание проекта, эссе, реферата и др.						
ИКР						
Консультация						
Форма итогового контроля	56	20 зачёт	36 Э			
Всего часов	144	72	72			

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Практиче ские занятия	Лаборато рные занятия	
История зарубежной литературы					
1. Античная литература	12	8			4
2. Литература средневековья	8	4			4
3. Литература Возрождения	12	8			4
4. Литература XVII века	10	6			4
5. Литература XVIII века	14	8			6
6. Литература XIX века	11	10			1
7. Литература I пол. XX века	9	8			1
8. Литература II пол. XX- нач.	12	10			2

XXI в.					
	88				
	144	62			26 56, за+ Э

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История зарубежной литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Понятие античной литературы. Греческая мифология. Мифы троянского цикла и поэмы Гомера. Древнегреческая лирика. Древнегреческий театр и этапы его развития. Трагедия (творчество Эсхила, Софокла и Еврипида). Особенности древнеаттической комедии (творчество Аристофана). 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 2. Понятие средневековой литературы. Эпос средневековья. Рыцарская литература: поэзия трубадуров и рыцарский роман. Городская литература. Творчество Данте как переход от средневековья к Возрождению.

Тема 3. 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 4. 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 5. Литература эпохи Просвещения. Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» и «Гулливер» Дж. Свифта: жанровое своеобразие произведений (роман путешествий, утопия, антиутопия, фэнтези). Французское Просвещение. 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 6. Литература романтизма. Немецкие романтические школы. Творчество Э.Т.А. Гофмана и В. Гауфа. Английский предромантизм и романтизм. Готический роман. Творчество Дж. Байрона. Исторический роман В. Скотта. Французский романтизм. Творчество В. Гюго. Реализм в Европе. Творчество Ф. Стендаля, О. де Бальзака, Г. Флобера. Христианский сентиментализм Ч. Диккенса. Женская проза XIX века. Натурализм и Э. Золя.

Тема 7. Декаданс и символизм в Европе. творчество Ш. Бодлера. Символизм и импрессионизм. Модернизм. Основные течения и авторские поэтики. Творчество М. Пруста, Дж. Джойса. Экспрессионизм и «пражская школа». Творчество Ф. Кафки. Неоромантизм. Авторские миры Х.Л. Борхеса и Р. Акутагавы. Литература «потерянного поколения»: Р. Олдингтон, Ф.С. Фитцджеральд, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер. Понятие интеллектуального романа и проза Т. Манна. Литературный экзистенциализм: Ж.П. Сартр, А. Камю, Ж. Ануй.

Тема 8. Французский «новый роман» и «новая драма». Литература американских битников и контркультура. Английский философский роман и творчество У. Голдинга. Феномен «магического реализма». Латиноамериканский роман: Г.Г. Маркес, Х. Кортасар. Литература постмодернизма и творчество Т. Пинчона, У. Эко, П. Зюскинда. Постпостмодернизм, новый реализм и жанровая литература XXI века.

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. История зарубежной литературы XX века: учебник / Т.А. Шарыпина, В.Г. Новикова, Д.В. Кобленкова: в 2-х томах. — М.: Юрайт, 2017.
6. Зарубежная литература конца XX века / Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2003.

3.1.1. Основная и дополнительная литература

Тема 1. Античная литература.

ТЕКСТЫ

Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
Еврипид. «Медия» или «Ифигения в Авлиде».
Аристофан. «Лисистрата» или «Облака».
Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»).

Катулл. Стихотворения по выбору.
Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
Овидий. «Метаморфозы».
Лонг. «Дафнис и Хлоя».
Петроний. «Сатирикон».
Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)
Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 2001.
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. -
<http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/COMEDIAandTRAGEDIA2>
Ярхо В. Софокл. М., 2005.
Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.
Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 171—258, 381—423.
Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 371—394.
Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 395—415.
Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 416—439.
Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 440—471.

Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. М., 2001.
Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". -
http://modernlib.ru/books/nazon_publiy_ovidiy/metamor..
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90—103, 196—215, 296—307, 317—330.

Темы 2 и 3. Литература средневековья и Возрождения.

ТЕКСТЫ

«Старшая Эдда».
«Песнь о Нибелунгах».
«Песнь о Роланде».
Поэзия трубадуров.
«Тристан и Изольда».
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», «Ромео и Джульетта».

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.).
Гуревич А.Я. 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.
- Гилюлов 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 4. Литература XVII века.

ТЕКСТЫ

Лопе де Вега. «Собака на сене»

Кальдерон П. «Жизнь есть сон»

Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский».

Корнель П. «Сид».

Расин Ж. «Федра».

Мольер Ж.-Б. «Тартюф», «Дон Жуан».

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 5. Литература XVIII века.

ТЕКСТЫ

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».
Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».
Вольтер Ф. «Кандид».
Дидро Д. «Монахиня».
Руссо Ж.-Ж. «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» (первые главы на выбор).
Бомарше П. «Женитьба Фигаро».
Шиллер Ф. «Разбойники», «Коварство и любовь».
Гёте 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 Гёте. М., 2000.
Эккерман И.П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1986.

Тема 6. Литература XIX века.

ТЕКСТЫ

Гофман Э.Т.А. «Песочный человек», «Золотой горшок», «Крошка Цахес».
Гауф В. «Карлик-нос». «Холодное сердце».
Уолпол Х. Замок Отранто.
Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин», «Дон Жуан».
Скотт В. «Айвенго».
Шелли М. «Франкенштейн, или Современный Прометей».
Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской богородицы».
По Э.А. «Черный кот», «Лигейя», «Убийство на улице Морг».
Готорн Н. «Дочь Раппапини».
Стендаль Ф. «Красное и черное».

Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио», «Шагреневая кожа».
 Флобер Г. «Госпожа Бовари», «Простая душа».
 П. Мериме. «Кармен», «Таманго», «Венера Илльская», «Локис».
 Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста», «Рождественская песнь в прозе».
 Бронте Ш. «Джейн Эйр».
 Золя Э. «Человек-зверь» (или «Жерминаль»)
 Мопассан Г. Новеллы (по выбору). «Милый друг».
 Бодлер Ш. «Цветы Зла».
 Рембо А. Стихотворения.
 Ибсен Г. «Пер Гюнт», «Кукольный дом».
 Стриндберг А. «Фрёкен Жюли».

Дополнительная литература

Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.
 Берковский Н. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 17—167, 463—537.
 Соловьева Н.А. В лабиринте фантазии // Комната с гобеленами (Английская готическая проза). М., 1991.
 Моруа А. Байрон. М., 1992.
 Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5—214.
 Моруа А. Стендаль // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 129—172.
 Моруа А. Бальзак // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 151—66.
 Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6. С. 185—195.
 Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.
 Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статьи о Бальзаке и Флобере.)
 Набоков В. Чарлз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.101—180.
 Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.183—238.
 Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.
 Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).
 Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)
 Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э. Золя // Литература и кино. М., ВГИК, 1973.
 Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. М, ВГИК, 1972.
 Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91—117. (Статья о Золя.)

Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)
Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210—217.
Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 210—238.
Неизвестный Стриндберг. Сб. статей. М., 2015.

Тема 7. Литература I половины XX века.

ТЕКСТЫ

Метерлинк М. «Слепые»
Уайльд О. «Саломея», «Портрет Дориана Грея».
Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес».
Киплинг Р. «Книга джунглей».
Стивенсон Р. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
Конан-Дойл А. «Затерянный мир».
Кристи А. «Убийство в восточном экспрессе».
Х.Л. Борхес. Вавилонская библиотека. Сад расходящихся тропок.
Р. Акутагава. В чаще.
Пруст М. «По направлению к Свану».
Джойс Дж. «Улисс».
Кафка Ф. «Превращение».
Гессе Г. «Степной волк», «Игра в бисер».
Т. Манн. «Волшебная гора», «Смерть в Венеции».
Б. Брехт. Мамаша Кураж и её дети.
Фицджеральд Ф.С. «Великий Гэтсби».
Хемингуэй Э. «Фиеста»
Фолкнер У. «Шум и ярость».
Ремарк Э.М. «Три товарища».
Камю А. «Посторонний».

Тема 8. Литература II половины XX – начала XXI века.

Роб-Грийе А. «В лабиринте».
Ионеско Э. «Лысая певица».
БэCKET С. «В ожидании Годо».
Хаксли О. «О дивный, новый мир».
Оруэлл Дж. «Скотный двор», «1984».
Голдинг У. «Повелитель мух».
Бёрджес Э. «Заводной апельсин».
Толкиен Р. «Властелин колец».
Керуак Д. «В дороге»
Турнье М. «Лесной царь».
Бредбери. «Марсианские хроники».
Маркес Г. «Сто лет одиночества».

Пинчон Т. «Выкрикивается лот 49»
Эко У. «Имя розы».
Зюскинд П. «Парфюмер».
Павич М. «Хазарский словарь».
Поланик Ч. «Бойцовский клуб».
Коупленд Д. «Поколение X».
Браун Д. «Код да Винчи».
Байетт А. «Обладать».
Хёг П. «Смилла и её чувство снега».
Ларссон С. «Девушка с татуировкой дракона».
Крахт К. «Империя».
Шлинк Б. «Чтец».
Вермеш Т. «Он снова здесь».
Уэльбек М. «Элементарные частицы».
Мураками Х. «Охота на овец».
Мо Янь. «Устал рождаться и умирать».

Дополнительная литература

Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. М., 1998.
Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. М., 1988. С. 5—47.
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.
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

одинокчества» (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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

1. <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, ИСПОЛЗУЕМЫХ 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**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История зарубежной литературы»**

Специальность

52.03.06 Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составитель: доктор филологических наук, профессор Д.В. Кобленкова

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 г. по направлению подготовки 52.03.06 — Драматургия.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

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.</u>	ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
<u>1.1.</u>	Цели и задачи освоения дисциплины	4
<u>1.2.</u>	Место дисциплины в структуре ОПОП.....	4
<u>2.</u>	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
<u>2.1.</u>	Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	5
<u>2.2.</u>	Содержание разделов дисциплины.....	6
<u>2.2.1.</u>	Тематический план дисциплины.....	6
<u>2.2.2.</u>	Содержание дисциплины.....	7
<u>3.</u>	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
<u>3.1.</u>	Список учебной литературы.....	8
<u>3.1.1.</u>	Основная и дополнительная литература	9
<u>3.2.</u>	Электронные издания, Интернет-ресурсы	166
<u>4.</u>	ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	178
<u>5.</u>	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ...	178

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи:

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

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

История зарубежной литературы входит в обязательную часть блока дисциплин ОПОП (Б1.О.10), актуальность которых определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями. Данная дисциплина позволяет дать системное представление о культурном процессе в его историческом развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким образом, дисциплина «История зарубежной литературы» тесно связана с профилирующими предметами и является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
История и теория искусства	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и паракатегории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану

	Общая трудоемкость дисциплины 6 зач.ед					
Вид учебной работы	Количество часов. 216 ак. (162 астр.)					
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам				
		1	2	3	4	5
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):						
Теоретический блок:						
Лекции	162	34	30	34	30	34
Практический блок:						
практические и семинарские занятия						
лабораторные работы (лабораторный практикум)						
Самостоятельная работа:	6	2		2		2
Теоретический блок:						
Работа с информационными источниками						
Практический блок:						
Контрольная работа						
Курсовая работа						
Создание проекта, эссе, реферата и др.						
Форма итогового контроля	48		6 за		6 за	36 Экз
Всего часов	216	36	36	36	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоёмк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоя тельная работа
		лекции	Практиче ские занятия	Лаборато рные занятия	
История зарубежной литературы					
1. Древнегреческая литература		12			
2. Древнеримская литература		8			
3. Литература средневековья		10			
4. Литература Возрождения		12			
5. Литература XVII века		10			
6. Литература XVIII века		14			
7. Литература XIX века		32			
8. Литература к. XIX - н. XX века		12			
9. Литература XX века		32			
10. Литература XXI века		20			
		162			12 + 36 Э

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История зарубежной литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Понятие античной литературы. Греческая мифология. Мифы троянского цикла и поэмы Гомера. Древнегреческая лирика. Древнегреческий театр и этапы его развития. Трагедия (творчество Эсхила, Софокла и Еврипида). Особенности древнеаттической комедии (творчество Аристофана).

Тема 2. Римская литература как наследница греческой традиции. Римская комедия (Плавт). Римская лирика (Катулл, Гораций, Овидий). Эпос («Энеида» Вергилия»). Появление прозаических жанров. Греческий и римский роман эпохи эллинизма. Философско-сатирическая литература («Золотой осёл» Апулея, «Сатирикон» Петрония», «Метаморфозы» Овидия).

Тема 3. Понятие средневековой литературы. Эпос средневековья. «Песнь о Роланде», «Нибелунги». Рыцарская литература: поэзия трубадуров и рыцарский роман. Городская литература. Творчество 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. Французский роман XVII века.

Тема 6. Литература эпохи Просвещения. Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» и «Гулливер» Дж. Свифта: жанровое своеобразие произведений (роман путешествий, утопия, антиутопия, фэнтези). Французское Просвещение. Творчество Вольтера и особенности его трактовки идей Просвещения. Сентиментализм и творчество Ж.-Ж. Руссо. Творчество Д. Дидро и диалектическая философия. Романистика маркиза де Сада и Ш. де Лакло, и литература рококо. Немецкое Просвещение. Творчество И.В. Гете и его значение для формирования романтизма в Европе.

Тема 7. Литература романтизма. Немецкие романтические школы. Творчество Э.Т.А. Гофмана и В. Гауфа. Английский предромантизм и романтизм. Готический роман. Творчество Дж. Байрона. Исторический роман В. Скотта. Французский романтизм. Творчество В. Гюго. Американский романтизм. Творчество Э.А. По. Реализм в Европе. Творчество французских реалистов Ф. Стендаля и О. де Бальзака. Стилиевые вариации прозы Г. Флобера. Постромантизм П. Мериме. Английская сатирическая проза У. Теккерея. Христианский сентиментализм Ч. Диккенса. Женская проза XIX века.

Тема 8. Натурализм Э. Золя, бр. Гонкуров, Г. Де Мопассана. Декаданс и символизм в Европе. Творчество Ш. Бодлера. Символизм и импрессионизм. Модернизм. Основные течения и авторские поэтики. Творчество М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафки, У. Фолкнера, Х.Л. Борхеса, Р. Акутагавы. Экспрессионизм и «пражская школа». Неоромантизм и творчество Г. Уэллса, Р. Кипплинга, Л. Кэрролла, Р. Стивенсона, Д. Конрада, Б. Стокера, Ж. Верна, Г. Леру, Б. Гарта.

Тема 9. Литература «потерянного поколения»: Р. Олдингтон, Э.М. Ремарк, А. Барбюс, Ф.С. Фитцджеральд, Э. Хемингуэй. Понятие интеллектуального романа и проза Т. Манна и Г. Гессе. Литературный экзистенциализм: Ж.П. Сартр, А. Камю, Ж. Ануи. Нуар во Франции и США. Французский «новый роман» и «новая драма». Литература американских битников и контркультура. Английский философский роман и творчество У. Голдинга. Феномен «магического реализма». Латиноамериканский роман: Г.Г. Маркес, Х. Кортасар. Литература постмодернизма и творчество Т. Пинчона, У. Эко, П. Зюскинда.

Тема 10. Литература XXI века: жанры, стили, имена. Национальные приоритеты литературы Германии (осмысление Второй мировой войны, объединение ГДР и ФРГ, тема художника-гения, миромоделирование). Социальность британского романа и его разновидности (филологический, гастрономический, фэнтезийный). Французская проза в поисках национальной идентичности (П. Модиано Ф. Бегбедер, М. Уэльбек, А. Нотомб). Американская проза после «Бойцовского клуба» Ч. Паланика и падения башен-близнецов. Проза Канады, ЮАР, Японии, Латинской Америки.

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. Плавскина. — 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. История зарубежной литературы XX века: учебник / Т.А. Шарыпина, В.Г. Новикова, Д.В. Кобленкова: в 2-х томах. — М.: Юрайт, 2017.
6. Зарубежная литература конца XX века / Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2003.

3.1.1. Основная и дополнительная литература

Темы 1–2. Античная литература.

ТЕКСТЫ

Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
 Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
 Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
 Еврипид. «Медее» или «Ифигения в Авлиде».
 Аристофан. «Лисистрата» или «Облака».
 Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»).

Катулл. Стихотворения по выбору.
 Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
 Овидий. «Метаморфозы».
 Лонг. «Дафнис и Хлоя».
 Петроний. «Сатирикон».
 Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)
 Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 2001.
 Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
 Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
 Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
 Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
 Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.

- Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. - <http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/COMEDIAandTRAGEDIA2>
- Ярхо В. Софокл. М., 2005.
- Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.
- Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 171—258, 381—423.
- Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 371—394.
- Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 395—415.
- Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 416—439.
- Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 440—471.
- Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. М., 2001.
- Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". - http://modernlib.ru/books/nazon_publiy_ovidiy/metamor..
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90—103, 196—215, 296—307, 317—330.

Темы 3–4. Литература средневековья и Возрождения.

ТЕКСТЫ

- «Старшая Эдда».
- «Песнь о Нибелунгах».
- «Песнь о Роланде».
- Поэзия трубадуров.
- «Тристан и Изольда».
- 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», «Ромео и Джульетта».

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.).

- Гуревич А.Я. 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.
- Гилюлов 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 5. Литература XVII века.

ТЕКСТЫ

Лопе де Вега. «Собака на сене»

Кальдерон П. «Жизнь есть сон»

Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский».

Корнель П. «Сид».

Расин Ж. «Федра».

Мольер Ж.-Б. «Тартюф», «Дон Жуан».

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 6. Литература XVIII века.

ТЕКСТЫ

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».

Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».

Вольтер Ф. «Кандид».

Дидро Д. «Нескромные сокровища», «Монахиня».

Руссо Ж.-Ж. «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» (первые главы на выбор).

Бомарше П. «Женитьба Фигаро».

Де Сад Д.А.Ф. Жюстина, или Несчастливая судьба добродетели.

Де Лакло Ш. Опасные связи.

Шиллер Ф. «Разбойники», «Коварство и любовь».

Гёте 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 Гёте. М., 2000.

Эккерман И.П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1986.

Тема 7. Литература XIX века.

ТЕКСТЫ

Гофман Э.Т.А. «Песочный человек», «Золотой горшок», «Крошка Цахес».

Гауф В. «Карлик-нос». «Холодное сердце».

Уолпол Х. Замок Отранто.

Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин», «Дон Жуан».

Скотт В. «Айвенго».

Шелли М. «Франкенштейн, или Современный Прометей».

Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской богородицы».

По Э.А. «Черный кот», «Лигейя», «Убийство на улице Морг».

Готорн Н. «Дочь Раппахини».

Стендаль Ф. «Красное и черное».

Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио», «Шагреневая кожа».

Флобер Г. «Госпожа Бовари», «Простая душа».

П. Мериме. «Кармен», «Таманго», «Венера Илльская», «Локис».

Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста», «Рождественская песнь в прозе».

Бронте Ш. «Джейн Эйр».

Дополнительная литература

Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.

Берковский Н. 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.)

Тема 8. Литература конца XIX – начала XX века.

ТЕКСТЫ

Золя Э. «Человек-зверь» (или «Жерминаль»).

Мопассан Г. Новеллы (по выбору). «Милый друг».

Бодлер Ш. «Цветы Зла».

Рембо А. Стихотворения.

Ибсен Г. «Пер Гюнт», «Кукольный дом».

Стриндберг А. «Фрёкен Жюли».

Метерлинк М. «Слепые»

Уайльд О. «Саломея», «Портрет Дориана Грея».

Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес».

Киплинг Р. «Книга джунглей».

Стивенсон Р. «Странная история доктора Джекила и мистера

Хайда». Конан-Дойл А. «Затерянный мир».

Кристи А. «Убийство в восточном экспрессе».

Х.Л. Борхес. Вавилонская библиотека. Сад расходящихся тропок.

Р. Акутагава. В чаще.

Пруст М. «По направлению к Свану».

Джойс Дж. «Улисс».

Кафка Ф. «Превращение».

Гессе Г. «Степной волк», «Игра в бисер».

Т. Манн. «Волшебная гора», «Смерть в Венеции».

Б. Брехт. Мамаша Кураж и её дети.

Фицджеральд Ф.С. «Великий Гэтсби».

Хемингуэй Э. «Фиеста»

Фолкнер У. «Шум и ярость».

Ремарк Э.М. «Три товарища».

Камю А. «Посторонний».

Тема 9. Литература XX века.

Гессе Г. «Степной волк», «Игра в бисер».

Т. Манн. «Волшебная гора», «Смерть в Венеции».

Б. Брехт. Мамаша Кураж и её дети.

Фицджеральд Ф.С. «Великий Гэтсби».

Хемингуэй Э. «Фиеста»

Фолкнер У. «Шум и ярость».

Ремарк Э.М. «Три товарища».

Камю А. «Посторонний».
Роб-Грийе А. «В лабиринте».
Ионеско Э. «Лысая певичка».
Бэккет С. «В ожидании Годо».
Хаксли О. «О дивный, новый мир».
Оруэлл Дж. «Скотный двор», «1984».
Голдинг У. «Повелитель мух».
Бёрджес Э. «Заводной апельсин».
Толкиен Р. «Властелин колец».
Керуак Д. «В дороге»
Турнье М. «Лесной царь».
Бредбери. «Марсианские хроники».
Маркес Г. «Сто лет одиночества».
Пинчон Т. «Выкрикивается лот 49»
Эко У. «Имя розы».
Зюскинд П. «Парфюмер».
Павич М. «Хазарский словарь».
Поланик Ч. «Бойцовский клуб».
Коупленд Д.
«Поколение Х».

Тема 10. Литература ХХI века.

Шлинк Б. «Чтец».
Вермеш Т. «Он снова здесь».
Крахт К. «Империя».
Акройд П. Лондон.
Барнс Д. Англия, Англия. Предчувствие конца.
Байетт А. «Обладать».
Хёг П. «Смилла и её чувство снега».
Ларссон С. «Девушка с татуировкой дракона».
Ф. Бегбедер. «99 франков».
Уэльбек М. «Элементарные частицы». «Серотонин».
Браун Д. «Код да Винчи».
Д. Тартт. «Щегол».
Мураками Х. «Охота на овец».
Мо Янь. «Устал рождаться и умирать».

Дополнительная литература

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.
- Неизвестный Стриндберг. Сб. статей. М., 2015.
- Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. М., 1998.
- Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
- Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. М., 1988. С. 5—47.
- 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.
- 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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

1. <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 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История и теория неигрового кино»

Название дисциплины

Направление подготовки

52.03.06 Драматургия

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

бакалавр

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

Форма обучения

Очная, заочная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Галина Семеновна Прожико, доктор искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11.2017.

по направлению подготовки **52.03.06 Драматургия**
(название направления подготовки)
квалификации бакалавр 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 сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2024 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	20
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	20
3.1. Список учебной литературы	21
3.1.1. Основная литература	21
3.1.2. Дополнительная литература	21
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	22
3.3. Фильмография	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	25
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	25
Приложение 1.....	27
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	27
Приложение 2.....	34
Структура и организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения.....	34
Тематический план дисциплины для заочной формы обучения.....	34

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История и теория неигрового кино» входит в число профилирующих предметов, формирующих базовые знания специалиста в области драматургии. Программа изучения истории и теории неигрового кино координируется с базовыми дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, дисциплинами «Основы кинорежиссуры», «Основы кинооператорского мастерства».

Дисциплина дает основополагающую базу в знании и понимании истории и теории самостоятельных направлений в экранных искусствах, связанных с неигровыми формами, прививает навыки анализа и адаптации в свой опыт элементов специфического художественного языка данных видов искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История и теория неигрового кино» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета направления подготовки 52.03.06 Драматургия на 2 и 3 курсе в течение 4 и 5 семестров.

Дисциплина «История и теория неигрового кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Будучи важной дисциплиной в подготовке драматургов, она ставит своей целью широкое ознакомление студентов с проблемами теории и истории развития документального кинематографа, как отечественного, так и мирового. Она также стремится к созданию у студентов навыков анализа и понимания художественной ткани произведений неигрового кино с целью адаптации в свой профессиональный опыт системы выразительных средств предшествующих мастеров неигрового кино.

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

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

Объем дисциплины составляет 72 академических часа (54 астрономических часа), контрольные точки в соответствии с учебным планом - *зачет с оценкой*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У выпускника направления подготовки 52.03.06 Драматургия должны быть сформированы следующие компетенции: ПКО-5.

В результате изучения дисциплины «История и теория неигрового кино» студенты должны получить:

Знания

- специфики неигровых видов кино и телевидения как вида искусства и средства коммуникации;
- основных периодов истории и развития отечественного и мирового неигрового кино;

- основных элементов экранного языка неигрового кино в исторической динамике и современной панораме художественных направлений в кино;
- особенностей творчества ведущих мастеров этого направления кино;

Умения

- самостоятельно проанализировать замысел автора фильма, его идею, особенности драматургии, режиссерского и изобразительного решения, место произведения в современном кинематографическом процессе и особенности стилового почерка авторов фильма.
- выбрать заинтересовавшие приемы и стилевые решения из просмотренного фильма и адаптировать в свой личный профессиональный опыт для расширения профессионального умения.

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. час. 72			
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	
		4	5
Работа с преподавателем (контактные часы):	62	32	30
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	32	30
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	4	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	ЗачО 6		ЗачО 6
Всего часов	72	36	36

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоем- кость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практи- ческие заняти- я	Лаборат- орные занятия	
Тема 1 Документалистика кино и ТВ в социокультурном контексте общества	3		2		1
Тема 2 Документализм как форма современного художественного мышления	2		2		
Тема 3. Экранный документ и жизненный материал.	2		2		
Тема 4. Структура образа в неигровом кино.	2		2		
Тема 5. Рождение хроники в русском кино.	2		2		
Тема 6. Формирование стилистических направлений в документальном кино 20-х гг.	6		4		2
Тема 7. Кинодокументалистика и общество в 30-е гг	3		2		1
Тема 8. Фронтальная хроника и документальный фильм в годы войны.	2		2		
Тема 9. Проблемы экранной достоверности в документальном кино после войны.	2		2		
Тема 10. Подъем советского документального кино в 60-е гг.	2		2		
Тема11. Новаторы «застойного» периода в неигровом кино.	2		2		
Тема12. Документальное кино периода перестройки и 90-х гг	2		2		
Тема13. Проблемы развития док.форм кино и ТВ в XXI веке.	2		2		
Тема 14. Становление документального метода в зарубежном кино.	2		2		
Тема 15. Документальный фильм на службе просвещения и пропаганды.(30-40гг)	2		2		
Тема 16. Разработка образа	2		2		

человека в послевоенном документальном кино. Новый имидж документалистики («Синема-верите», «Новое американское кино»)					
Тема 17. Экранный документ в социокультурной структуре общества.(«политический» документальный фильм)	2		2		
Тема 18. Взаимодействие эстетики документального и игрового кино.	2		2		
Тема 19. Формы документального кино в зарубежных странах в конце XX – начале XXI вв веков.	2		2		
Тема 20. Специфика материала и особенности драматургии документального фильма.	2		2		
Тема 21. Принципы фиксации жизненного материала в экранном документе.	2		2		
Тема 22. Звуковой образ в неигровом кино.	2		2		
Тема 23. Проблема целостности изложения в документальном кино.	2		2		
Тема 24. Концепция личности в разных формах кино и телевидения.	2		2		
Тема 25. Жанровая система экранного документа.	2		2		
Тема 26. Информационные жанры в кино и телевидении.	2		2		
Тема 27. Очерковые формы в кинодокументалистике.	2		2		
Тема 28.. Публицистика и поэтические формы в документальном кино.	2		2		
Тема 29. Художественно-документальные жанры.	2		2		
Тема 30. Заключение	2		2		
ИТОГО	66		62		4

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1 Документалистика кино и ТВ в социокультурном контексте общества	Место экранной документалистики в системе современных каналов информации (печать, кино, радио, телевидение, видео, Интернет)

Формируемые компетенции - ПКО-5	Психологические особенности аудиовизуального способа восприятия информации. Экранный документ в кино и телевидении как активный инструмент идеологической манипуляции массовым сознанием. Вопросы правдивости и гражданской ответственности как в работе с фактом (современным и историческим), так и этические аспекты профессионализма кино и тележурналиста. Диалектика понятия “киноправда”.
Тема 2 Документализм как форма современного художественного мышления Формируемые компетенции - ПКО-5	Взаимодействие факта и образа в искусстве XX века. Документ как элемент художественной структуры в современной литературе и искусстве. Трансформация факта в контексте авторской концепции. Роль кинематографа как нового специфического средства отображения жизни. Фотографическая основа кинофиксации реальности. Неигровой кинематограф как особый вид искусства кино. Специфика творческой деятельности в неигровых формах кино и телевидении.
Тема 3. Экранный документ и жизненный материал. Формируемые компетенции - ПКО-5	Жизненные факты как материал документального художественного мышления. Принцип отбора. Проблемы смысловой и эмоциональной емкости факта. Понятие типичности факта. Проблема достоверности. Сравнительная характеристика документального и постановочного методов съемки. Историческая эволюция понятия “достоверность”. Информационная и эстетическая функции кинодокумента. Многозначность внутрикадрового содержания экранного документа. Эстетический потенциал хроникального кадра. Экранный документ и контекст (исторический, художественный, психологический и другие). Проблема остранения в кинодокументалистике. Диалектика понятийной и образной логики как основа специфики творческого мышления создателей неигровых фильмов и передач. С. Эйзенштейн и понятие “интеллектуальный аттракцион”.
Тема 4. Структура образа в неигровом кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Логическая и образная аргументация автора в документальном киноисследовании действительности. Экранная документалистика как специфический вид творческого освоения реальности. Диалектика публицистического (понятийного) и образного способа изложения в документальном произведении - основа специфики образа в экранной документалистике. Субъективное и объективное в разных формах неигрового кино. “Коллажный” принцип

	организации материала как отражение диалектики логического и образного мышления в научно-популярном кино. Подвижность структуры образа в произведениях неигрового кино и телевидения.
Тема 5. Рождение хроники в русском кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Первые съемки в России. Организация съемок и тематика хроникальных сюжетов. Первые русские хроникеры. Первые шаги в создании языка экранного документа. Формирование основ профессионального поведения кинохроникеров. Стилиевые особенности дореволюционной хроники. Хроника Первой мировой войны. Работа Скобелевского комитета. Создание периодики и сериалов. Экранный документ в контексте художественной жизни России тех лет.
Тема 6. Формирование стилистических направлений в документальном кино 20-х гг. Формируемые компетенции - ПКО-5	Кинохроника революции, гражданской войны. Первые киножурналы. Участие кинематографистов в общественной жизни. Агитпоезда. Кинохроника как часть агитационно-пропагандистской программы Советской власти. Условия производства документальных фильмов в 20-е годы. Творчество Дз. Вертова. Особенности его творческого метода. Принципы взаимодействия пластики и монтажа в немых фильмах режиссера. Разработка Дз. Вертовым теории документального фильма. Творчество Э. Шуб. Историческая кинопублицистика: требование к материалу и роль автора. Взгляды Э. Шуб на кинопублицистику. Особенности творческого метода документалистов 20 годов: В.Ерофеева, И. Копалина, М. Кауфмана, Я. Блиоха, В. Турина, М. Калатозова. Борьба за организационную и эстетическую самостоятельность кинодокументалистики. Суть теоретических споров о “документалистах”. С.Эйзенштейн и его принципы интеллектуального кино для документального кинематографа. Становление научного направления в кинематографе. Жанры и виды научно-популярной кинематографии этих лет. Роль картины «Механика головного мозга» В. Пудовкина.
Тема 7. Кинодокументалистика и общество в 30-е гг. Формируемые компетенции - ПКО-5	Кинохроникеры на стройках социализма. Развитие хроники как инструмента идеологического воздействия на массы. Мифотворческая и летописная роль хроники этих лет. Выездные редакции и кинопоезда. Изменение социального статуса и формулы профессионального поведения хроникера. Расширение системы кинопроизводства (студии, корпункты). Приход в кинодокументалистику новых творческих кадров: Р. Кармен, М.

	Трояновский, М. Слуцкий, В. Микоша и другие. Формирование тематической кинопериодики. Освоение звука в советском документальном кино первой половины 30-х годов. Первые интервью (“КШЭ”, “Три песни о Ленине” и др.). Становление жанра кинопортрета. Социальный портрет 30-х годов: выбор героя, приемы съемки человека, жанровая форма. Черты нормативной эстетики в формировании кинематографического “канона” в изображении советской действительности во второй половине 30-х годов. Судьба мастеров кинодокументалистики (Дз. Вертова, Э. Шуб, В. Ерофеева, Я. Посельского) в эти годы. Развитие учебного и научно-популярного направления в кино. Учебные циклы «Автомобиль», «Трактор» и их роль в техническом перевооружении общества. Просветительская тематика и разработка языка научного просвещения.
Тема 8. Фронтовая хроника и документальный фильм в годы войны. Формируемые компетенции - ПКО-5	Производственно-творческая организация работы фронтовых операторов. Мастерство кинооператоров в работе над боевым репортажем. Образ человека во фронтовых репортажах. Хроникально - документальные фильмы о важнейших этапах войны: “Разгром немецко-фашистских войск под Москвой”, “Сталинград”, “Ленинград в борьбе”, “Битва за нашу Советскую Украину”, “Берлин”, “День войны”, «Освобожденная Франция». Информационная и пропагандистская функции кинохроники этого времени. Роль фронтовой хроники как летописного свидетельства. Летопись войны как материал художественного и публицистического осмысления в последующие десятилетия. Влияние документального видения событий на игровой кинематограф.
Тема 9. Проблемы экранной достоверности в документальном кино после войны. Формируемые компетенции - ПКО-5	“Суд народов” - первый фильм о фашизме. Образ человека труда в первых послевоенных фильмах (“Донбасс”, “Днепрогэс”). Узость тематики и творческих приемов в кинодокументалистике конца 40-х - начала 50-х годов. Фильмы о республиках как киноканон “советского образа жизни”. Проблема достоверности и нормативного искусства. Творческий инструментарий для создания экранной мифологии. Преодоление стереотипа «обзорного фильма» и открытие образа трудового человека в фильме Р. Кармена “Повесть о нефтяниках Каспия”.

Тема 10. Подъем советского документального кино в 60-е гг. Формируемые компетенции - ПКО-5	Время качественного изменения тематических и творческих возможностей кинодокументалистики. Успехи документалистов национальных и региональных студий. Появление телевидения как нового канала информации и аудиовизуального освоения реальности. Новые принципы изображения человека в документальном кино. Развитие приемов длительного наблюдения, скрытой, привычной камеры, кинопровокации и других, направленных на исследование поведения человека. Эволюция жанра кинопортрета: от социального портрета - к исследованию личности (“Катюша”, “Маринино житье”, “Без легенд”, “Лучшие дни нашей жизни”, “Вечное движение”, “След души” и другие). Разработка синхронного интервью как ведущего приема раскрытия внутреннего мира человека: “Николай Амосов”, “Там, за горами, горизонт”. Исследование истории в фильмах 60-х годов. Фильмы-размышления о войне: “Обыкновенный фашизм”, “Если дорог тебе твой дом”, “Память”. Роль личности автора в фильмах этого тематического направления. Объективное исследование истории и субъективность свидетелей. Документальные фильмы о зарубежных странах. Расширение тематики, разнообразие жанров в освоении данной темы: событийный репортаж, путевой очерк, социальный анализ страны, политическая публицистика, масштабный аналитический обзор. Мастерство режиссеров-операторов Р. Кармена, А. Колошина, О. Арцеулова, В. Трошкина и других. Становление советского документального телефильма. Фильмы-наблюдения И. Беляева, фильмы-интервью “Нурулла Базетов”,.. Публицистика в телефильме: аналитическая “Шинов и другие” и поэтическая “Альфа и омега”. Лирическая поэтика картин В. Виноградова. Человеческие документы Д. Лунькова. Новая эстетическая модель экранного документа: усиление субъективного фактора в отношениях “автор - материал” как в процессе фиксации материала, так и в художественной структуре документального произведения Качественно новая концепция научно-популярного фильма. Формирование системы новой выразительности в работе над материалом научного поиска и образом ученого. Мастера ведущих творческих направлений в научном кино: Ф. Соболев, А. Згуриди, В. Райтбург, В. Кобрин, Н. Левицкий и другие.

	Формирование разнообразной по стилистике и направлениям системы “школ” в разных республиках и регионах.
Тема 1. Новаторы «застойного» периода в неигровом кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Разработка системы приемов съемки документального человека и художественного исследования характера реального героя. (“9 дней и вся жизнь”, “Наша мама - герой”). Проблемное направление в документальном кино 70-80-х годов - борьба с несовершенством жизни. (“Черный ход”, “Женщина, которую ждут?”, “Сотворение хлеба”, “До опасной черты” и другие). Трудная судьба аналитической публицистики в условиях административного давления. Историческая публицистика. Серия Р. Кармена “Великая Отечественная”, проблемы исторической достоверности: факт истории и концепция истории. Образ и документ в фильмах В. Дашука “У войны не женское лицо” и К.Симонова “Шел солдат” и “Солдатские мемуары”. Формирование политической публицистики в кино и телевидении. Идеологический контекст документального факта. Советское телевидение как фактор политической жизни страны. Новые открытия теледокументалистов в разработке современной темы: фильмы В.Лисаковича, И.Беляева, С.Зеликина, А.Габриловича, Д.Лунькова, В.Виноградова и других.
Тема 2. Документальное кино периода перестройки и 90-х. Формируемые компетенции - ПКО-5	Пути реформирования производственной базы документалистики. Утраты и новации. Судьба российской кинохроники. Пути сохранения экранной летописи страны. Социальная активность кинодокументалистики. Вторжение в злободневную проблематику действительности. Актуальная кинопублицистика - оперативное отражение острых вопросов жизни. Проблемы действенности кино и телевыступлений документалистов. Вопросы аналитической и публицистической культуры кино и тележурналистов. Факт и образ в проблемном фильме. Активизация субъективных методов трактовки материала: публицистический анализ (“Плотина”, “Госпожа Тундра”, “Легко ли быть молодым?”), образная поэтика (“Наш век”, “Казенная дорога”), документально-художественная драма (“Улица Поперечная”, “Мария”). Человек и проблема в современном документальном фильме. Нравственная мера проблемы. Вопросы взаимодействия автора и героя: от отражения жизни героя - к диалогу автора и персонажа. Исповедальный портрет (“Леший”, “Опыты”, “Высший суд. Киноматериалы”).

	Прошлое в контексте современности. Разные формы исследования истории в современной кинодокументалистике. (“Элегия”, “А прошлое кажется сном”, “Соло трубы”, “Площадь революции”). Роль документального телевидения в социально-политических “боях” времен перестройки. Публицистические тенденции в практике научно-популярного кино. Научная драма как драма человеческая и человечества. (“Звезда Вавилова”, “Толкование сновидений”, “Сталинский синдром”). Судьба просветительского телевидения. Диалектика публицистического и художественного отображения реальности. Новые параметры достоверного отражения реалий жизни. Творчество В. Косаковского и С. Дворцевого. («Беловы», «Хлебный день») Идеи «реального кино» и их воплощение на экране. Разрушение системы производства телекино. Новые производственные пути создания неигровых форм на телевидении. Пути выживания региональной кинодокументалистики.
Тема 13. Проблемы развития док.форм кино и ТВ в XXI веке. Формируемые компетенции - ПКО-5	Трудности финансового и производственного развития неигрового кино. Новые формы производства и продвижения неигрового кино. Особенности отношений с телевидением. Традиции художественно-образной трактовки действительности. Творчество Ю. Шиллера, В. Тимошенко, С. Мирошниченко. Развитие принципов отображения документального человека. Новые формы кинопортрета. Фильмы А. Погребного, А. Осипова, П. Печенкина и др. Новое поколение документалистов: П. Костомаров, П. Медведев, С. Лозница и др. Новые проблемы и новая стилистика. Трудности на пути развития научного кино. Документальные телесериалы («Лешкин луг»). Создание научных фильмов для просветительских телециклов («Цивилизация», «Нобелевские лауреаты» и т. д.) Творческие поиски молодого поколения документалистов. Активная роль кинофестивального экрана.
Тема 14. Становление документального метода в зарубежном кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Хроника первых лет существования кинематографа. Первые кинохроникеры и киножурналы: Пате и Люмьер во Франции, Эдисон в США, Брайтонская школа в Англии. Первый научный киносериал Ч.Урбана. Документальные направления в авангардистских течениях кино 20-х годов: “Авангард” во Франции

	и А. Кавальканти, Ж. Вигу, Л. Бюнуэль, немецкие экспрессионисты и В. Руттман, Г.Рихтер. Г. Понтинг и экспедиционное кино. “Экспедиция Скотта на Южный полюс”. Два направления в документальном кино: поэтическое наблюдение и образная публицистика в творчестве Р. Флаэрти и Й. Ивенса. Сравнительная характеристика двух “моделей” документалиста, особенности гражданского и творческого поведения.
Тема 15. Документальный фильм на службе просвещения и пропаганды. (30-40гг) Формируемые компетенции - ПКО-5	Просветительские задачи английской “школы документального фильма”. Дж. Гривсон - теоретик документализма. Производственная и идейно-художественная платформа направления. Творческие поиски в съемке и монтажной организации материала в работах П. Рота, Б. Райта, Г. Уотта и других. Критика американской действительности в фильмах П.Лоренца, П.Стрэнда, У.Ван-Дайка, Л.Гурвица. Экономические проблемы создания фильмов. Научный фильм как инструмент просвещения, творческие поиски, расширение методов специальных съемок, мультипликации и тд. Творчество наиболее талантливых кинематографистов (Ж.Пенлеве, Ж.Гремийон и другие). Развитие кинохроники в зарубежных странах в годы Второй мировой войны. Монтажные пропагандистские фильмы США (серия “Почему мы сражаемся?”). Канадские информационные выпуски “Мир в действии”. Художественно-документальные фильмы Англии в годы войны. Творчество Х.Дженингса. Кино фашистской Германии. Картины Л. Рифеншталь и роль кинодокументалистики в политической мифологии.
Тема 16. Разработка образа человека в послевоенном документальном кино. Новый имидж документалистики («Синема-верите», « Новое американское кино») Формируемые компетенции - ПКО-5	Развитие кинотехники. Массовый интерес к неигровым формам кино. Появление телевидения и формирование нового аудиовизуального канала информации, развлечения и пропаганды. Активное творческое взаимовлияние кинодокументалистики и игрового кино. Подъем культуры кинонаблюдения. “Группа 30-ти” во Франции. Документальные фильмы “Фарребик”, “Водоросли”, “Большая ловля”. Актуальная публицистика в творчестве А.Рене (“Герника”, “Ночь и туман”). Проблемы развития фильмов об искусстве и творческая практика кинематографистов научного кино “группы 30-ти”.

	Английская группа “свободного кино”: материально-техническая база и творческие кадры. Эстетика “рассерженных”. Творчество Л.Андерсена, К.Рейсца, Т.Ричардсона. Роль открытий группы в области новой тематики и стилистики для развития английского игрового кино. Проблемы экранного журнализма и очеркового киноанализа. Факт и концепция в творчестве Б.Хаанстра и Г.Якопетти. Новые формы исторического монтажного фильма (Ф.Росси). Течение “киноправды” во Франции и его влияние на мировое кино. Новые принципы изображения человека. Создание новой модели отношений “автор-материал”, новая мера достоверности и условности в экранном документе. Творчество Ж.Руша, К.Маркера, М.Рюсполи.
Тема 17. Экранный документ в социокультурной структуре общества («политический» документальный фильм). Формируемые компетенции - ПКО-5	Экранный документ как форма проявления национального самосознания в развивающихся странах. Изменение места кинодокументалистики в социальной и художественной структуре общества. Становление польского “документа”. “Черная серия” и ее роль в усилении действенного начала в документальном кино. Творчество Е.Боссака, К.Карабаша, Т.Яворского, Т. Ломницкого, Кесьлевского и других мастеров польского документального кино. Принципы “польской школы” экранного документа. Социологические исследования на экране венгерских документалистов. От прямой фиксации - к углубленному анализу явлений жизни. Роль синхронного монолога. Профессиональная культура работы с документальным героем (А.Ковач). Публицистика ГДР. Творчество Ан. и Анд. Торндайк. Работа над фильмами-разоблачениями Г.Шоймана и В.Хайновского. Метод “провокации” в документальном кино. Проблемная и политическая публицистика Х.Ковачева (Болгария) и С.Альвареса (Куба).
Тема 18. Взаимодействие эстетики документального и игрового кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Новая система отношений между игровым и документальным кино во второй половине XX века.. Поиски взаимообогащающих “точек сближения”. Экспансия художественного мышления в неигровых формах кино, поиск “третьего пути”. Влияние эстетики документа на послевоенное игровое кино. Игра натуральной фактурой в неореализме Италии. “Новое американское кино”. Разработка приемов “игры с документом” и игры “под документ”,

	стилизационные приемы, создающие эстетику “нового правдоподобия”, документальный метод съемки при работе с игровым материалом. Творчество Ш.Кларк, Д.Кассавитис, Л.Рагозина, Дж.Стрика. Эстетика “новой волны” - новый уровень экранной достоверности в игровом кино. Эволюция системы кинематографических средств выразительности. Художественно-документальное направление в чехословацком кино 60-х годов (М.Форман, В.Хитилова, Э.Шорм).
Тема 19. Формы документального кино в зарубежных странах в конце XX – начале XXI вв веков. Формируемые компетенции - ПКО-5	Документальный фильм как оружие классовой, политической борьбы. Создание документальных лент “рабочими киногоруппами” в 70-е годы. Условия производства и проката фильмов этими группами (Германия, Франция, Италия). Практика использования документальных картин в борьбе трудящихся за свои экономические, политические права (Япония, Англия, Франция и другие). “Кино протеста” в США, Италии, Англии. Рождение новых форм экранного документа: фильм-плакат, фильм-документ, экранное свидетельство, фильм-обвинение, лозунг. Новые качества репортажа, аналитического очерка. Программный кинематографической формы документального фильма. “антиэстетизм” политического фильма. Использование любительской кинотехники. Структура информационных программ зарубежного телевидения. Роль киноматериалов. Документальные фильмы на телевидении. Репортажные фильмы Р.Ликока и его группы. Эстетика “прямого кино”. Эволюция мультимедийной трансформации информационного сообщения в современном телевидении. Понятие «медиа-текста». Художественное направление в современном документальном кино. Творчество Г. Реджио, П. Фрике. Просветительские программы современного телевидения и кино. Новые приемы создания зрелищных произведений на материале реальности («Микрокосмос», «Птицы», программы «Живая природа» Би-Би-Си и др)
Тема 20. Специфика материала и особенности драматургии документального фильма. Формируемые компетенции - ПКО-5	Характер конфликта в современном документальном кино. Поиски темы. Принципы отбора и выразительность смыслово и эстетически емких фактов. Роль и место сценария в процессе работы над документальным произведением. Особая роль заявки как основы замысла. Сценарный план. Традиционные понятия сюжета, композиции,

	фабулы в документальном сценарии. Современные представления о сценарии как о модели жизненной проблемы. Принципы типизации в документальном сценарии. Логическая и образная аргументация автора в документальном фильме. Выявление индивидуальности драматурга в сценарии.
Тема 21. Принципы фиксации жизненного материала в экранном документе. Формируемые компетенции - ПКО-5	Особенности документального изображения. Историческое содержание понятий “достоверность”, “выразительность” материала. Приемы кинонаблюдения: скрытая камера, привычная камера, длительное наблюдение, использование телеоптики. Формы взаимодействия автора и материала жизненного потока. Использование метода “провокаций”. Прямая съемка и репортаж. Эволюция эстетики репортажной съемки. Этические проблемы документальной съемки. Документальное телевидение и развитие визуальной культуры современного зрителя. Эстетические проблемы видеоизображения. Отличия восприятия компьютерного экранного сообщения.
Тема 22. Звуковой образ в неигровом кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Звуковая атмосфера события. Способы воссоздания звуковой достоверности. Синхронная речь героев. Условия непосредственного поведения человека перед микрофоном. Проблема зрелищной выразительности синхронного материала. Принципы создания шумомузыкальной композиции. Функции дикторского текста. Виды дикторского комментария. Авторская интонация. Документальный герой - рассказчик. Место дикторского текста в фильмах различных жанров. Принципы взаимодействия дикторского текста и синхронной документальной речи. Музыка в документальном кино. Иллюстративный и образный принцип введения музыкального сопровождения. Слово и изображение в документальных программах телевидения. Проблема контрапункта.
Тема 23. Проблема целостности изложения в документальном кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Универсальность содержания документального монтажного кадра. Требование монтажной съемки. Принципы монтажного соединения. Сюжетный и субъективный монтаж. Информационная и поэтическая монтажная фраза. Звукозрительный контрапункт, вопросы композиционной целостности в документальном кино. Проблема полифонии в кинодокументалистике.
Тема 24. Концепция личности в разных формах кино и	Эволюция документального изображения человека в документальном кино. Принципы выбора героя в

телевидения. Формируемые компетенции - ПКО-5	контексте разных этапов развития документалистики. Современные критерии выбора героя для документального произведения. Документальная съемка человека. Формы работы с героем фильма. Приемы раскрытия внутреннего мира героя в современном документальном кино. Особая роль документальной речи человека. Личность человека и социальная проблема - вопросы взаимодействия в современном проблемном фильме.
Тема 25. Жанровая система экранного документа. Формируемые компетенции - ПКО-5	Понятие жанра. Специфичность синтеза художественного и публицистического начала в кинодокументалистике. Два основных вида документального кинематографа: хроникальная информация и документальный фильм. Принципы взаимодействия в историческом развитии и на современном этапе. Основные жанровые направления: информационное, очерковое, публицистическое, фильм-эссе, художественно-документальное. Значение жанрового разнообразия и стилистических поисков для развития кинодокументалистики.
Тема 26. Информационные жанры в кино и телевидении. Формируемые компетенции - ПКО-5	Эволюция информационных возможностей документального кино и телевидения. Специфические особенности аудиовизуальных средств информации. Виды кинопериодики. Киножурнал. Спецвыпуск. Структура киножурнала. Выбор тематики сюжетов, способы накопления съемочного материала. Принципы организации материала в сюжете - малой драматургической форме. Типы сюжетов, жанровый и тематический принцип деления. Особенности центральных и местных киножурналов. Изменение задач хроники в связи с появлением телевидения. Специфика телевизионной информации. Киноматериалы в информационных программах телевидения Интернет – новый канал коммуникации и информации.. Событийный хроникально-документальный фильм в кино и телевидении. Кинолетопись. Кинодокумент, его историческая достоверность. Съемка материала для кинолетописи. Критерии архивной ценности хроникального кадра. Кинорепортаж как метод съемки и жанровая форма. Место репортажа как жанра пограничного между информационными и очерковыми группами жанров. Виды репортажа. Принципы фиксации и организации материала в фильмах-репортажах. Событие и степень его авторской трактовки. Телевизионные репортажные фильмы. Связь с

	прямой трансляцией.
Тема 27. Очерковые формы в кинодокументалистике. Формируемые компетенции - ПКО-5	Очерк - сложная жанровая структура. Элементы художественной обработки документального материала. Процесс работы над очерковыми фильмами. Роль драматургии. Основа очерка - длительное наблюдение. Авторский анализ в процессе фиксации материала. Виды очерковых жанров. Тематический очерк и документальная повесть. Особенности строения. Принцип сквозных героев. Методы запечатления материала. Особенности документальной киноновеллы. Кинопортрет - особенное направление очерка. Эволюция портрета: от портретной зарисовки до глубокого исследования человеческого характера. Современные тенденции в развитии кинопортрета: проблемный портрет, философский портрет. Документальная драма. Приемы раскрытия жизненных конфликтов в документальном кино. Особенности строения документальной драмы. Путевой очерк. От путевого очерка - к документальной повести о стране или народе. Роль автора-героя в структуре путевого очерка. Многосерийные телевизионные документальные фильмы. Документальный кинороман.
Тема 28. Публицистика и поэтические формы в документальном кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Особенности структуры разных направлений. Различные формы публицистического фильма. Особая роль автора-журналиста, его аналитического расследования жизненной проблемы. Специфика конфликта и его разработки в фильмах этого направления. Факт и образ в структуре лент проблемного направления. Вопросы действенности киновыступления. Фильм-эссе, размышление и историческая публицистика. Особенности драматургии. Документальный кадр как носитель исторического содержания. Смысловая многозначность кадра. Информационный и эстетический контекст фильма. Историческая публицистика кино и телевидения в условиях перестройки сознания современного человека. Проблема этики по отношению к экранному документу. Фильм-поэма и кинопамфлет. Ассоциативный принцип организации материала. Сложная образно-публицистическая структура.
Тема 29. Художественно-документальные жанры. Формируемые компетенции - ПКО-5	Принцип создания художественного образа в документальном произведении. Соотношение художественной и публицистической систем выразительности в фильмах этого направления. Использование документального типажа и документального фона в фильмах художественно-документальных жанров. Современные

	“пограничные” формы документального и игрового кино. Стилизация под документ как художественный прием в игровом кино.
Тема 30. Заключение Формируемые компетенции - ПКО-5	Эстетические проблемы неигрового кино и телевидения в контексте эстетических поисков современного искусства. Поиски актуализации системы выразительных средств кинодокументалистики в контексте эстетических поисков современного искусства и средств массовой коммуникации. Взаимодействие эстетических поисков в современном неигровом кино и языка интеллектуального художественного фильма. Тенденции развития системы языка современной экранной популяризации. Ориентация на более сложную форму образно-логического способа анализа действительности. Аудиовизуализация системы народного образования и информации. Широкое использование экрана как средства самообразования, формирования нового мировосприятия.

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. Вертов Дз. Статьи, дневники, замыслы, М, Искусство, 1966
2. Джулай Л. Документальный иллюзион, М, Материк, 2005
3. Дробашенко С. Пространство экранного документа, М, Искусство, 1986
4. Малькова Л. Современность как история, М, Материк, 2002
5. Муратов С. Пристрастная камера, М, Искусство, 1976
6. Пелешян А. Мое кино, Ереван, Советокаан Грох, 1988
7. Прожико Г. Жанры в советском документальном кино 60-70-х годов, М, ВГИК, 1980
8. Прожико Г. Концепция общего плана в экранном документе, М. ИПК ТВ, 2002
9. Прожико Г. Проблемы современной советской кинодокументалистики М, ВГИК, 1988
10. Прожико Г.С Экран мировой документалистики. М. 2012,2017
11. Прожико Г.С. Документальные шедевры мирового кино. СПб. 2015.
12. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. М. 2004.
13. Разлогов К.Э. Мировое кино: история искусства экрана. М. 2011.
14. Рошаль Л. Дзига Вертов, М, Искусство, 1982

3.1.2. Дополнительная литература

1. Абрамов Н. Дзига Вертов, М, Изд. АН СССР, 1962
2. Багиров Э. Очерки теории телевидения, М, Искусство, 1978
3. Беляев И. Спектакль без актера, М, Искусство, 1982
4. Богоров А. Записки кинохроникера, 1973
5. Бабак М. Документ - сценарий - фильм, 1988
6. Взгляните на лицо: сценарии короткометражных фильмов, М, 1975
7. Вихирев Н. С киноаппаратом по жизни, М, 1966
8. Вольман Н. Ефим Учитель, Л, 1976
9. Данилов Л. Владислав Микоша, 1983
10. Кармен Р. Искусство кинорепортажа, М, ВГИК, 1974
11. Кармен Р. в воспоминаниях современников, М, Искусство, 1983
12. Лейда Д. Из фильмов - фильмы, М, Искусство, 1966
13. Летописцы нашего времени, сб., сост. Прожико Г. и Фирсова Д., М, Искусство, 1987
14. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения, М., Материк, 2001
15. Сапак В. Телевидение и мы, М, Искусство, 1966, 1988
16. Флаэрти Роберт. статьи. Свидетельства. Сценарии, М, Искусство, 1980
17. Франк Г. Карта Птоломея, М, Искусство, 1975
18. Фронтовой кинорепортаж, сб., М, ВНИИК, 1977
19. Хайновский В, Шойман Г. Смеющийся человек и другие, М, Искусство, 1970
20. Шуб Э. Жизнь моя - кинематограф, М, Искусство, 1972
21. Юровский А. Телевидение - поиски и решения, М, Искусство, 1975, 1983.
22. Листов В. Россия. Революция. Кинематограф. М. Материк, 1995
23. Лесин В. Проблемы композиции, М, Искусство, 1976
24. Голдовская М. Человек крупным планом, М, Искусство, 1981
25. Дербышева Л. Киносюжет - документальная миниатюра, М, ВГИК, 1981
26. Добродеев Б. Время, которое всегда с нами, М, 1973
27. Дубровский Э. Остановись, мгновение!, М, Искусство, 1982
28. Их оружие – кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров, М, 1984
29. Кармен Р. О времени и о себе, М, БПСК, 1969

30. Кармен Р. в воспоминаниях современников, М, Искусство, 1983
31. Кармен Р. Но пасаран, М, 1972
32. История одной любви: сборник сценариев документальных фильмов, М, 1988
33. Копылова Р. Кинематограф плюс телевидение, М, 1977
34. Лесин В. Искусство кинопортрета, М, 1983
35. Луньков Д. Наедине с современником, М, Искусство, 1978
36. Магидов В. М. Кинофотодокументы в контексте исторического знания, М, РГГУ, 2005
37. Мастерство оператора – документалиста: труды, М.: ВГИК, 1974
38. Медведев Б. Свидетель обвинения, М, Искусство, 1971
39. Меркель М. Вечное движение, М, Искусство, 1972
40. Меркель М. Портреты: сценарии документальных фильмов, М, 1976
41. Михайлова Г. Штрихи к портрету (В.Лисакович), М, БПСК, 1982
42. Микоша В. Годы и страны, М, 1967
43. Небылицкий Б. Репортаж о кинорепортаже, М, 1962
44. О прошлом память сохрани, сборник сценариев документальных фильмов, М, 1984
45. О нашем современнике, сборник сценариев документальных фильмов, 1982
46. Непомнящий Т., Лисакович В. Расскажи о доме своем, М, 1979
47. Славин К. Новороссийские куранты: киносценарии. М, 1975
48. Пажитнова Л. Кадр и вся жизнь, М, 1988
49. Трояновский М. Я хотел написать книгу, М, 1972
50. Фурманова З. Шаги за горизонт М, БПСК, 1987

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

<http://www.kinozapiski.ru/>
<http://kinoart.ru/>
<http://seance.ru/>
<http://www.screenrussian.ru>
<http://www.kinobusiness.com/>

3.3. Фильмография

1. Взгляните на лицо, р. П. Коган
2. Старше на 10 минут, р. Г. Франк
3. Зоопарк, р. Б. Хаанстра
4. Замки на песке, р. А. Видугирис
5. Снег, р. Д. Джонс
6. Госпожа Тундра, р. С. Мирошниченко
7. Мы, р. А. Пелешян
8. Высший суд, р. Г. Франк
9. Ленинская киноправда, р. Д. Вертов
10. Шестая часть мира, р. Д. Вертов
11. Москва, М. Кауфман и И. Копалин
12. Весной, р. М. Кауфман
13. К счастливой гавани, р. В. Ерофеев
14. Падение династии Романовых, р. Э. Шуб
15. Турксиб, р. В. Турин
16. Соль Сванетии, р. М. Калатозов
17. Шанхайский документ, р. Я. Блиох
18. По поводу Ниццы, р. Ж. Виго
19. Только часы, р. А. Кавальканти
20. Берлин - симфония большого города, р. В. Рутманн

21. Земля без хлеба, р. Л. Бунюэль
22. Дождь, р. Й. Ивенс
23. Испанская земля, р. Й. Ивенс
24. Сена встречает Париж, р. Й. Ивенс
25. Человек из Арана, р. Р. Флаэрти
26. Нанук с Севера, р. Р. Флаэрти
27. Большевик, р. М. Левков
28. Люди, р. Я. Посельский
29. Симфония Донбасса, р. Д. Вертов
30. Комсомол - шеф электрификации, р. Э. Шуб
31. Три песни о Ленине, р. Д. Вертов
32. Испания, р. Э. Шуб
33. Ночная почта, р. Б. Райт и Г. Уотт
34. Песнь о Цейлоне, р. Б. Райт
35. Плуг, вспахавший землю/The Plow That Broke the Plains, р. П. Лоренц
36. Триумф воли, р. Л. Рифеншталь
37. Олимпия, р. Л. Рифеншталь
38. Фронтовой кинооператор, р. М. Славинская
39. Битва за нашу Советскую Украину, р. А. Довженко,
40. Сталинград, р. Л. Варламов
41. Берлин, р. Ю. Райзман
42. Слушайте Британию, р. Х. Дженнингс
43. Прелюдия к войне, р. Ф. Капра
44. Суд народов, р. Р. Кармен
45. Повесть о нефтяниках Каспия, р. Р. Кармен
46. Катюша, р. В. Лисакович
47. Маринино житье, р. Л. Квинихидзе
48. Старик и земля, р. Р. Верба
49. Мастерская на Темзе, р. А. Колошин
50. Время, которое всегда с нами, р. С. Аранович
51. Если дорог тебе твой дом, р. В. Ордынский
52. Без легенд, р. Г. Франк
53. Времена года, р. А. Пелешян
54. Альфа и омега, р. А. Габрилович, Оганян
55. Куриловские калачи, р. Д. Луньков
56. Мирное время, р. И. Беляев
57. Обыкновенный фашизм, р. М. Ромм
58. Герника, р. А. Рене
59. Ночь и туман, р. А. Рене
60. Водоросли, р. Я. Беллон
61. О, волшебная страна, р. Л. Андерсон
62. Мамочка не позволяет, р. Т. Ричардсон и К. Рейсц
63. Терминус, р. Д. Шлезингер
64. Собачий мир, р. Г. Якопетти
65. Прощай, Африка, р. Г. Якопетти
66. По Голландии (Голландец), р. Б. Хаанстра
67. Хроника одного лета, р. Ж. Руш и Э. Морен
68. Прекрасный май, р. К. Маркер
69. Взлетная полоса, р. К. Маркер
70. Умереть в Мадриде, р. Ф. Россиф
71. Гитлер? Такого не знаю, р. Б. Блие
72. На Бауэри, р. Л. Рогозин

73. Тени, р. Д. Кассавитис
74. Праймери (избирательная кампания Кеннеди в штате Висконсин), р. Р. Ликок
75. Сыновья и дочери Америки, р. Д. Столл
76. Койянискаци, р. Г. Реджио
77. Повакаци, р. Г. Реджио
78. Анима Мунди, р. Г. Реджио
79. Барака, р. Р. Фрике
80. Семья человека, р. В. Шлесицкий
81. Внимание, хулиганы, р. Е. Гофман и Э. Скужевский
82. Дети обвиняют, р. Е. Гофман и Э. Скужевский
83. Конкурс, р. М. Форман
84. О чем-то ином, р. В. Хитилова
85. Сейчас, р. С. Альварес
86. Операция «Тевтонский меч», р. А. и А. Торндайки
87. Смеющийся человек, р. Г. Шойман и В. Хайновски
88. Великая отечественная, р. Кармен и другие
89. Наша мама - герой, р. Н. Обухович
90. Расскажи о доме своем, р. В. Лисакович
91. У войны не женское лицо, р. В. Дашук
92. Кино нашего детства, р. А. Габрилович
93. Казенная дорога, р. В. Семенюк
94. Легко ли быть молодым? р. Ю. Подниекс
95. А прошлое кажется сном, р. С. Мирошниченко
96. Элегия, р. А. Сокуров
97. Жертва вечерняя, р. А. Сокуров
98. Мария, р. А. Сокуров
99. Без солнца, р. К. Маркер
100. Пятый уровень, р. К. Маркер
101. Ла Суфриер, р. В. Херцог
102. Беловы, р. В. Косаковский
103. Хлебный день, р. С. Дворцовой
104. Голоса, р. А. Осипов
105. Живи и радуйся, р. Ю. Шиллер
106. Извините, что живу, р. А. Погребной
107. Просто жизнь, р. М. Разбежкина
108. Фаренгейт 9/11, р. М. Мур
109. Тише!, р. В. Косаковский
110. Встречи на краю света, р. В. Херцог
111. Мать, р. П. Костомаров, А. Каттен
112. Накойкаци, р. Г. Реджио
113. Да здравствуют антиподы, р. В. Косаковский
114. Раскаленный хаос, р. С. Дебижев

Кроме того, фильмы из современного репертуара.

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

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

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

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

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

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

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914,	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных

		915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
2.	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.	ПКО-5	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания, и освоение дополнительного экранного материала	ПКО-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПКО-5
	<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 архивного дела в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПКО-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<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: Проверка усвоения материала</u>	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- 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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и

		моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать экранные произведения(кино-, теле-, видео -, Интернет -источники
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -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	ПКО-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы 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 и теория неигрового кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачет с оценкой

Задание для самостоятельной работы

В рамках дисциплины «История и теория неигрового кино» студентам предлагается выполнить самостоятельную индивидуальную работу под

руководством педагога по розыску необходимых материалов в архивах и литературных источниках, а также просмотра и изучения фильмов по избранной для самостоятельной работы проблематике. Ход работы студента сопровождается регулярными индивидуальными занятиями с педагогом, во время которых происходит углубление знаний студента в определенном разделе курса.

Обсуждение

Результат самостоятельной работы выносится на обсуждение группы студентов. Каждому предстоит защитить свой проект, а также высказать краткие заключения на проекты других студентов.

Зачет с оценкой

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 (зачет с оценкой)

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, 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. Эстетические проблемы неигрового кино в контексте эстетических поисков современного искусства.
2. Поиски актуализации системы выразительных средств кинодокументалистики в контексте эстетических поисков современного искусства и средств массовой коммуникации.
3. Взаимодействие эстетических поисков в современном неигровом и игровом кино.
4. Тенденции развития системы языка современной экранной информации, публицистики и популяризации.
5. Аудиовизуализация системы народного образования.
6. Эволюция концепции героя в мировой документалистике..
7. Проблемы кинонаблюдения с отечественном документальном кино.
8. Автор и материал : вопросы композиции экранного высказывания.
9. Основные этапы развития концепции репортажа в кино, теле и Интернете.

10. Жанры в документальном кино: становление и эволюция.
11. Современные проблемы драматургии неигрового кино.
12. Контрапункт звука и изображения в экранном документе.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Эстетические проблемы неигрового кино в контексте эстетических поисков современного искусства.
2. Поиски актуализации системы выразительных средств кинодокументалистики в контексте эстетических поисков современного искусства и средств массовой коммуникации.
3. Взаимодействие эстетических поисков в современном игровом и документальном кино.
4. Тенденции развития системы языка современной экранной информации.
5. Эволюция концепции героя в мировой документалистике..
6. Проблемы кинонаблюдения с отечественном документальном кино.
7. Автор и материал : вопросы композиции экранного высказывания.
8. Основные этапы развития концепции репортажа в кино, теле и Интернете.
9. Жанры в документальном кино: становление и эволюция.
10. Современные проблемы драматургии неигрового кино.
11. Контрапункт звука и изображения в экранном документе.

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой.

1. Становление отечественной школы кинохроники (хроника гражданской войны).
2. Общая характеристика стилистических направлений в советском документальном кино 20-х гг.
3. Творчество Э. Шуб.
4. Творчество Д. Вертова.
5. Творчество В. Ерофеева.
6. Мифотворческая и летописная роль хроники 30-х гг.
7. Развитие отечественного документального кино 30-х гг: творческие аспекты.
8. Документальное кино Великой Отечественной войны.
9. Особенности послевоенного периода развития советского документального кино.
10. Общая характеристика кинодокументалистики 60-х гг.
11. Новые принципы изображения человека в советском документального кино 60-х гг.
12. Формирование политической публицистики в 60-70-е гг.
13. Исследование истории в отечественном документальном кино 60-х гг.
14. Советский документальный телефильм (пути становления).

15. Формирование национальных и региональных школ документального кино в 60-е г
16. Формирование проблемного направления в документалистике 60-70-х гг.
17. Особенности современной актуальной публицистики.
18. Современный кинопортрет (человек и проблема в современном документальном фильме).
19. Разные формы исследования истории в современном документальном кино.
20. Поэтические и художественно-документальные формы в современном документальном кино.
21. Становление документального метода в зарубежном кино (немой период).
22. Творчество Р. Флаэрти.
23. Творчество Й. Ивенса.
24. Английская «школа документального фильма» (школа Д. Грирсона).
25. Американское документальное кино 30-х гг.
26. Мировое документальное кино времен II мировой войны.
27. Кино фашистской Германии.
28. «Группа 30-ти» во Франции.
29. Английское «свободное кино».
30. Течение «киноправды» во Франции.
31. Новое американское кино.
32. Документальное кино Венгрии.
33. Документальное кино стран Восточной Европы.
34. Кинодокументалисты ГДР.
35. Особенности «польского документа» в 60-е гг.
36. Современный зарубежный «политический фильм» и экранная публицистика..
37. Кинодокументалистика в контексте средств массовой информации.
38. Фильмы Б. Хаанстры и Г. Якопетти – сравнительный анализ.
39. Поэтические формы в современном документальном кино.
40. Перспективы творческого развития документального кино.

Приложение 2.

Структура и организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач.ед. час. 72			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	4 курс	
		зимняя сессия	летняя сессия
Работа с преподавателем (контактные часы):	10	10	
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:	10	10	
Практические и семинарские занятия			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	58	58	
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	ЗаО 4	4 ЗаО	
Всего часов	72	72	

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

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 Документалистика кино и ТВ в социокультурном контексте общества	1		1		

Тема 2 Документализм как форма современного художественного мышления	3		1		2
Тема 3. Экранный документ и жизненный материал.	2				2
Тема 4. Структура образа в неигровом кино.	2				2
Тема 5. Рождение хроники в русском кино.	3		1		2
Тема 6. Формирование стилистических направлений в документальном кино 20-х гг.	3		1		2
Тема 7. Кинодокументалистика и общество в 30-е гг	3		1		2
Тема 8. Фронтальная хроника и документальный фильм в годы войны.	2				2
Тема 9. Проблемы экранной достоверности в документальном кино после войны.	2				2
Тема 10. Подъем советского документального кино в 60-е гг.	3		1		2
Тема11. Новаторы «застойного» периода в неигровом кино.	2				2
Тема12. Документальное кино периода перестройки и 90-х гг	2				2
Тема13. Проблемы развития док.форм кино и ТВ в XXI веке.	3		1		2
Тема 14. Становление документального метода в зарубежном кино.	3		1		2
Тема 15. Документальный фильм на службе просвещения и пропаганды.(30-40гг)	2				2
Тема 16. Разработка образа человека в послевоенном документальном кино. Новый имидж документалистики («Синема-верите», « Новое американское кино»)	2				2
Тема 17. Экранный документ в социокультурной структуре общества.(«политический» документальный фильм)	2				2
Тема 18. Взаимодействие эстетики документального и игрового кино.	2				2
Тема 19. Формы документального кино в зарубежных странах в конце XX	3		1		2

– начале XX1вв веков.					
Тема 20. Специфика материала и особенности драматургии документального фильма.	2				2
Тема 21. Принципы фиксации жизненного материала в экранном документе.	2				2
Тема 22. Звуковой образ в неигровом кино.	2				2
Тема 23. Проблема целостности изложения в документальном кино.	2				2
Тема 24. Концепция личности в разных формах кино и телевидения.	2				2
Тема 25. Жанровая система экранного документа.	2				2
Тема 26. Информационные жанры в кино и телевидении.	2				2
Тема 27. Очерковые формы в кинодокументалистике.	2				2
Тема 28.. Публицистика и поэтические формы в документальном кино.	2				2
Тема 29. Художественно-документальные жанры.	3		1		2
Тема 30. Заключение	2				2
ИТОГО	68		10		58

**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

Направление подготовки

52.03.06 Драматургия

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

**Квалификация выпускника
бакалавр**

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

Форма обучения

Очная, заочная

(очная, заочная)

Москва, 2024

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1130 от 16.11.2017.

по направлению подготовки **52.03.06 Драматургия**
(название направления подготовки)
квалификации бакалавр 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 сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

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
2.2.2. 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	14
Приложение 1.	16
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	16

Приложение 2.	25
Структура и организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения.....	25
Тематический план дисциплины для заочной формы обучения	25

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История отечественного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинематографического процесса, обобщение закономерностей становления кинематографа. История отечественного кинематографа включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств.

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

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История отечественного кино» изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. Дисциплина «История отечественного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Осуществление программы дисциплины «Истории отечественного кино» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий.

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

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У выпускника по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-1; ПКО-5.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		1 семестр	2 семестр
Работа с преподавателем (контактные часы):	124	68	56
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и	62	34	28
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 трудоем- кость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практи- ческие заняти- я	Лаборат- орные занятия	
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России.	14	6	6		2
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20- х.	14	6	6		2
Тема 3. Кинематограф 30-х.	12	6	6		
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной Войны.	12	6	6		
Тема 5. Кинематограф в период «малокартинья».	12	6	6		
Тема 6. Период «оттепели».	16	8	8		
Тема 7. Кинематограф 60-ых.	16	6	6		4
Тема 8. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых.	16	6	6		4
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х	16	6	6		4
Тема 10. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века.	16	6	6		4
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» – В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период. Творчество С.Эйзенштейна, Д. Вертова, В. Пудовкина, А.Довженко в 1920-е гг.
Тема 3. Кинематограф 30-х. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	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 и ее трактовка в кинематографической практике. Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Экка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта»,

	«Аэроград». Формирование жанровой структуры советского кино.
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.
Тема 5. Кинематограф в период «малокартинья». Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Причины прихода к периоду малокартинья. Эволюция мастеров отечественного кинематографа: переход от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 6. Период «оттепели». Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Относительная либерализация в области духовной жизни. Увеличение кинематографом. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм. Новое поколение режиссеров.
Тема 7. Кинематограф 60-ых годов. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.
Тема 8. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых.	Нарастание кризисных явлений в социально-экономическом развитии

Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области кинематографического языка. Увеличение потока «серых фильмов». Трактовка истории в рамках официальных идеологических и политических установок. Иллюстративный подход к жизненному материалу. Активный интерес киноискусства к «производственной теме». Проблемы нравственных и философских исканий героев в творческом наследии А. Тарковского, Л. Шепитько, Э. Климова, В. Абдрашитова, В. Шукшина, Г. Панфилова, Н. Михалкова, А. Кончаловского, О. Иоселиани, И. Авербаха, А. Германа, А. Сокурова, Д. Асановой, С. Соловьёва и других.
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразие их освещения. «Маленькая Вера» (1988) В. Пичула как знаковое произведение начала эпохи «перестройки» и гласности. Своеобразие режиссуры. Фильм «Покаяние» (1984, вып. 1988) Т. Абуладзе, выразивший новые тенденции общественного сознания. Обострённый интерес кинематографистов к трагическим страницам общественной истории. «Зеркало для героя» (1987), «Жена керосинщика» (1988), «Холодное лето пятьдесят третьего» (1988), «Замри-умри-воскресни» (1989), «Бумажные глаза Пришвина» (1991), «Ближний круг» (1991), «Цареубийца» (1991), «Прорва» (1992), «Утомлённые солнцем» (1994). Молодёжная проблематика в фильмах «Легко ли быть молодым» (1986), «Взломщик» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» (1987), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Игла» (1988), «Караул» (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994). Тема рока и обречённости – «Одинокий голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987),

	«Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990). Апокалиптическая тема в фильме в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986). Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995). Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).
Тема 10. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-5.	«Постперестроечный» кинематограф. Попытки создания «коммерческой» киноиндустрии в России. Влияние постмодернистской стратегии на эстетику современного кинематографа. Художественная констатация факта распада личности, присущая постмодернистской эпохе. Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные стилистические направления, жанры. «Новая русская волна» (А. Звягинцев, Б. Хлебников, А. Попогребский, Н. Хомерики, В. Сигарев, Ю. Быков, С. Лобан). Спортивные драмы.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества, М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. М., Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М., ВГИК, 1992.
5. Нехорошев Л. Драматургия фильма, М., ВГИК, 2009.
6. Пудовкин В. Избранные статьи. М., Искусство, 1955.
7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1974-1976.
8. Советское кино в годы Великой отечественной войны. Учебное пособие. М., ВГИК, 1999.
9. Советское кино семидесятых-первой половины восьмидесятых годов. М.,ВГИК, 1997.
10. Эйзенштейн С. Избранные статьи. М., Искусство, 1956.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов М., Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М., Диалоги в антракте. М., Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. См. «Вопросы киноискусства», сб. вып. 17, изд. Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. М., Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. М., Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства. Учебное пособие. М., ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах, М.. Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. М., БПСК, 1971
14. Гращенкова И. Кино серебряного века М., 2005
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти.Триптих Сергея Параджанова.М.1991.
16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. М. Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. М. Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. М., Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М., Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М-Л, Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. М., Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко., М., Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман М., Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. М.АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910.М., Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005,2006.

28. Зоркая Н. Портреты. М., Искусство, 1966 (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева).
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества., Воспоминание товарищей. М-Л, Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах, Л., Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А., 50 лет в кино. М., искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М., Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М., Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц...М., искусство, 1968 (кинооператоры 60-х годов).
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. М. Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносыны, М., Аграф, 2006
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. М., Искусство, 1965 (О режиссёрах «фронтового» поколения).
43. Пятый съезд кинематографистов СССР. Стенографический отчёт. ИК, №8,10, 1986.
44. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. М., Искусство, 1975.
45. Писаревский Д. Братья Васильевы. М.. Искусство, 1981.
46. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. М., Искусство, 1978.
47. Райзман Ю. Вчера и сегодня. М., БПСК, 1969.
48. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., Искусство, 1984.
49. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., Искусство, 1982.
50. Савицкий Н. Разговор начистоту. М., БПК, 1986 (о фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова)
51. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. М., Искусство, 1984.
52. Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., Искусство, 1979.
53. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. М., Искусство, 1991.
54. Ульянов М. Моя профессия. М., Молодая гвардия, 1976.
55. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.) М., Искусство, 1976.
56. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М., Искусство, 1968
57. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. М., Искусство, 1962.
58. Черкасов Н. Записки советского актёра. М., Искусство, 1953.
59. Черненко М. Просто Марлен. М., 2000.
60. Шкловский В. Эйзенштейн. М., Искусство, 1976.
61. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. М., Искусство, 1965.
62. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. М-Л. Искусство, 1974.
63. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. М., Музей кино, 2002.
64. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. М., Музей кино, 2000.
65. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М., Искусство, 1964-1971.
66. Юренев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юренев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. М., Искусство, 1985, Часть вторая, 1930-1948.М., Искусство, 1988.
69. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. М., 1986.
70. Яков Протазанов. Сб. статей и материалов. М., Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2005-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
2. База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
3. Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

3.3. Фильмография

3.3.1 Обязательная фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1910, реж. П.Чардынин)
3. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. «Оборона Севастополя» (1911, реж. В.Гончаров, А.Ханжонков)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Девушка с коробкой» (1927, реж.Б.Барнет)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
17. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
18. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
19. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
20. «Свинарка и пастух» (1941, реж.И.Пырьев)
21. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
22. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
23. «Сельская учительница» (1947, М. Донской)
24. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
25. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
26. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
27. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
28. «Асино счастье» (1967, А.Кончаловский)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Облако-рай» (1990, реж. Н. Досталь)
36. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)

3.3.2 Дополнительная фильмография

37. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)

38. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
39. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
40. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
41. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
42. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
43. «Окраина» (1998, П. Луцик)
44. «Брат» (1997, А. Балабанов)
45. «Остров» (2006, П. Лунгин)
46. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
47. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
48. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
49. «Бык» (2019, Б. Акопов)

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

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

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

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

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при

необходимости. В отсутствие фильмов на киноплёнке могут быть использованы DVD и другие носители.

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

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ПКО-5.	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1; ПКО-5.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1; ПКО-5.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1; ПКО-5.
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях

		- наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение 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% 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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать

		полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПКО-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 отечественного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем,

коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

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

Обсуждение

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

Экзамен

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

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (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. Анализ фильма «Мне 20 лет»
2. Анализ фильма «Молодая гвардия»
3. Анализ фильма «Судьба человека»
4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергей»

9. Анализ фильма «Иваново детство»
10. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11. Анализ фильма «Калина красная»
12. Анализ фильма «Третья Мещанская»
13. Анализ фильма «Строгий юноша»
14. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15. Анализ фильма «Окраина»
16. Анализ фильма «Пышка»
17. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- 1 Анализ фильма «Мне 20 лет»
- 2 Анализ фильма «Молодая гвардия»
- 3 Анализ фильма «Судьба человека»
- 4 Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
- 5 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 6 Анализ фильма «9 дней одного года»
- 7 Анализ фильма «Оборона Севастополя»
- 8 Анализ фильма «Отец Сергей»
- 9 Анализ фильма «Иваново детство»
- 10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 11 Анализ фильма «Калина красная»
- 12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 13 Анализ фильма «Строгий юноша»
- 14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
- 15 Анализ фильма «Окраина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

- 1 Основные периоды истории отечественного кинематографа. Общая характеристика.
- 2 Кинематографа в дореволюционной России. Общая характеристика.
- 3 Рождение советского кинематографа. Общая характеристика.
- 4 Кинотенденции 20-х годов. Творческие организации: Пролеткульт, ЛЕФ, «Пролеткино. Разработка основ «Типажного», «прозаического» и «поэтического» кинематографа в трудах Льва Кулешова, Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина. Теория и практика классиков советского немого кинематографа.
- 5 30-е. Звук в кинематографа. Удачи и неудачи. Успех фильма «Путёвка в жизнь» (реж. Н. Экк). Конфликт, сюжет, герои. «Эмоциональный сценарий» А. Ржешевского и фильм С. Эйзенштейна «Бежин луг». «Простой случай» Вс. Пудовкина. «Иван» А. Довженко.

- 6 Особая роль фильма «Чапаев» братьев Васильевых в советском кинематографе. Образ Василия Ивановича в исполнении Б. Бабочкина. А. М. Горький о методе социалистического реализма. Миф и реальность в советском кинематографе.
- 7 Киноискусство второй половины 30-х годов. Историко-революционная тема и современность на экране.
- 8 Экранизация классики в 30-е годы. Актёрское мастерство исполнителей главных ролей.
- 9 Музыкальные фильмы второй половины 30-х годов. Фольклорное начало.
- 10 Исторические фильмы второй половины 30-х годов.
- 11 Кинематограф в годы Великой Отечественной войны. Образы главных героев.
- 12 Кинематограф в первые послевоенные годы (1946-1953). Период «малокартинья» Фильмы о Великой Отечественной войне.
- 13 Кинематограф «оттепели». XX съезд КПСС: разоблачение культа личности Сталина. Жанрово-стилевые поиски в кинематографе 60-х годов: «поэтическое» и «прозаическое».
- 14 Эволюция современной темы в кинематографе 50-60-х годов.
- 15 «Живописно-поэтическое» направление в киноискусстве 60-х годов.
- 16 Киноискусство 70-80-х годов.
- 17 История и современность в фильмах Андрея Тарковского. Новаторство режиссуры. Разновременные пласты повествования, их образное соединение.
- 18 Полочное кинематографа. «Комиссар» (1967, вып. в 1988), «История Аси Клячиной, которая любила, да замуж не вышла, потому что гордая была». (1966, вып. 1988), «Скверный анекдот» (1966, вып. в 1988), «Проверка на дорогах» (1971, вып. в 1985).
- 19 Киноискусство второй половины 1980-х годов-начала 1990-х.
- 20 Киноискусство 1990-х – первого десятилетия XXI века.
- 21 Творческий путь Л. Кулешова.
- 22 Творческий путь С. Эйзенштейна.
- 23 Творческий путь Д. Вертова.
- 24 Творческий путь Вс. Пудовкина.
- 25 Творческий путь А. Довженко.
- 26 Творческий путь Г. Козинцева и Г. Трауберга.
- 27 Творческий путь С. Герасимова.
- 28 Творческий путь М. Ромма
- 29 Творческий путь М. Хуциева
- 30 Творческий путь С. Бондарчука
- 31 Творческий путь В. Шукшина
- 32 Творческий путь А. Тарковского
- 33 Творческий путь С. Параджанова
- 34 Творческий путь О. Иоселиани
- 35 Творческий путь Т. Абуладзе
- 36 Творческий путь Г. Панфилова

- 37 Творческий путь А. Германа
- 38 Творческий путь К. Муратовой
- 39 Творческий путь Л. Шепитько
- 40 Творческий путь Н. Михалкова
- 41 Творческий путь А. Кончаловского
- 42 Творческий путь А. Сокурова
- 43 Творческое содружество А. Миндадзе и В. Абдрашитова
- 44 Анализ фильма «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
- 45 Анализ фильма «Броненосец Потёмкин»
- 46 Анализ фильма «Шинель»
- 47 Анализ фильма «Мать»
- 48 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 49 Анализ фильма «Человек с киноаппаратом»
- 50 Анализ фильма «Обломок империи»
- 51 Анализ фильма «Земля»
- 52 Анализ фильма «Окраина»
- 53 Анализ фильма «Чапаев»
- 54 Анализ фильма «Иван Грозный»
- 55 Анализ фильма «Радуга»
- 56 Анализ фильма «Летят журавли»
- 57 Анализ фильма «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»)
- 58 Анализ фильма «Девять дней одного года»
- 59 Анализ фильма «Андрей Рублёв»
- 60 Анализ фильма «Тени забытых предков» или «Цвет граната»
- 61 Анализ фильма «Калина красная»
- 62 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 63 Анализ фильма «Проверка на дорогах»
- 64 Анализ фильма «Комиссар»
- 65 Анализ фильма «Зеркало»
- 66 Анализ фильма «В огне брода нет»
- 67 Анализ фильма «Восхождение»
- 68 Анализ фильма «Асино счастье»
- 69 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 70 Анализ фильма «Монолог»
- 71 Анализ фильма «Маленькая Вера»
- 72 Анализ фильма «Парад планет»
- 73 Анализ фильма «Одинокий голос человека»
- 74 «Окраина» П. Луцика
- 75 «Небывальщина»
- 76 «Брат» А. Балабанова.
- 77 «Простые вещи» А. Попогребского.

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)

Приложение 2.

Структура и организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения

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	1 курс	
		зимняя сессия	летняя сессия
Работа с преподавателем (контактные часы):	20		20
Теоретический блок:			
Лекции	10		10
Практический блок:	10		10
Практические и семинарские занятия			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	151		151
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 9		Э 9
Всего часов	180		180

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Название разделов и тем	Общая трудоем- кость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практи- ческие заняти- я	Лаборат орные занятия	
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России.	17	1	1		15
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20- х.	17	1	1		15

Тема 3. Кинематограф 30-х.	17	1	1		15
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной Войны.	17	1	1		15
Тема 5. Кинематограф в период «малокартинья».	17	1	1		15
Тема 6. Период «оттепели».	17	1	1		15
Тема 7. Кинематограф 60-ых.	17	1	1		15
Тема 8. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых.	17	1	1		15
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х	17	1	1		15
Тема 10. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века.	18	1	1		16
ИТОГО	171	10	10		151

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»

Направление подготовки
52.03.06 — Драматургия

Квалификация (степень) выпускника
Драматург

Уровень образования
Бакалавриат

Форма обучения
очная

Москва
2024

Автор - Зуйков В. С., кандидат философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «История религий» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 г. по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия» (степень выпускника – бакалавр).

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 сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

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

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

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины (модуля).....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	7
6. Лабораторный практикум	12
7. Семинары	12
8. Самостоятельная работа студента.....	13
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	16
9.1. Основная литература	16
9.2. Дополнительная литература	17
9.3. Источники	23
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	24
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	24
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	24

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина Б1.В.01. «История религий» относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина изучается на 3 курсе 5 и 6 семестрах. Объем дисциплины - 2 зач. ед., что составляет 72 академ. часа или 54 астр. часа. Дисциплина «История религий» базируется на изученных ранее дисциплинах: истории, культурологии, философии.

История религий как один из важнейших психологических, философских элементов языка культуры занимает одно из основных мест среди гуманитарных предметов, формирующих кругозор обучающихся ВГИКа.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и пара-категории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед. 72 акад. (54 астр.) час.			
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам		
		5	6	
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):				
Теоретический блок:				
Лекции	64	34	30	
Практический блок:				
практические и семинарские занятия				
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	2	2		
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				

Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов				
Форма промежуточной аттестации	6		6 ЗаО	
Всего часов	72	36	36	

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Название разделов и тем	Общая трудоемкост ть (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Семинарские занятия	Ин д.	Самостоятельная работа
Тема 1. Значение религии в мировой культуре и истории.		2			
Тема 2. Природа религии. Её основные признаки. Классификация.		2			
Раздел 1. Первобытные религии и религии Востока.					
Тема 3. Первобытная религия, её связь с природой.		2			
Тема 4. Религия Востока. Специфика восточных религий. Религии Китая, Индии, Японии.		4			
Тема 5. Буддизм.		4			
Раздел 2. Пророческие религии «Откровения».					
Тема 6. Зороастризм и дуалистические течения.		2			
Тема 7. Религии Древнего Востока.		4			
Тема 8. Истоки авраамических религий. Структура и основные темы Библии. Особенности авраамических религий относительно других религий.		2			
Тема 9. Иудаизм.		4			
Тема 10. Зарождение христианства. Основные особенности христианского учения.		4			
Тема 11. Христианство-мировая религия		4			
Тема 12. Католицизм		6			
Тема 13. Протестантизм		4			
Тема 14. Православие		6			
Тема 15. Русская православная Церковь		4			
Тема 16. Старообрядчество.		2			
Тема 17. Ислам.		4			
Тема 18. Современные религиозные движения.		4			

					2 6 - 3аО
ВСЕГО	72	64			8

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История религий» является то, что компетенция, связанная со способностью анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции	Наименование тем дисциплины	Содержание
ОПК - 1	Тема № 1. Значение религии в мировой культуре истории.	Различные взгляды на религию в контексте общественно-цивилизованного развития. История религии как наука. Религия и атеизм. Религия как часть мировой культуры. Религия и национальная традиция. Религия и политика. Религия и философия. Религия и психология. Религия и кино. Религия и искусство. Перспективы религии в контексте социально-культурного развития.
ОПК - 1	Тема № 2. Природа религии.	Особенности религиозного мировосприятия. Религия и культурно-психологические проблемы человека. Смысл бытия, жизнь и смерть. Особенности первоначала в мифосистемах мира. Вера и «чудо» в религиозном осознании. Религия и миф. Универсальные архетипы в мифосистемах мира. Общие принципы в религиях мира. Религия как теория и практика. Смысл термина «религия». Варианты классификаций религий.
Раздел 1-й. Первобытные религии и религии Востока.		
ОПК - 1	Тема № 3. Первобытная религия.	Особенности первобытной религии, её представление о мире и природе. Первобытный ритуал и жертвоприношение. Шаманизм. Специфика родо-племенных верований, их взгляд на человека. Первобытная магия. Эволюция первобытных верований. Верования охотников. Религия земледельцев. Тотемизм, анимизм, фетишизм, табуизм. Верования и ритуалы австралийцев, африканцев, народов Америки, полинезийцев. Следы первобытной религии в современной культуре, суеверия.
ОПК - 1	Тема № 4. Религии Востока. Специфика восточных религий. Религия Китая, Японии, Индии.	Специфика восточных цивилизаций. Проблема понимания Западом Востока. Отношение к миру, «первоначальному», человеку», ритуальной практике, учителю, природе, государству на Востоке. Особенности становления китайской цивилизации. Китайская «картина мира». Исторический фон возникновения китайских религий. Китайские учения и народные религии. «Сан сие».

		Китайская мифология. Возникновение конфуцианства, исторический контекст конфуцианства, его эволюция. 1. Личность Конфуция и его учение. Культ предков как символ социального порядка. Учение о «сяо» - сыновней почтительности. Отношение к истории, образ благородной древности. Социальный идеал Конфуция. Конфуцианская мораль и государство. Дзунь цзы и Сяо жень. Конфуцианская литература. Конфуцианство и национальная культура Китая. Отношение конфуцианства и других учений. Неоконфуцианство. Влияние конфуцианства на культурные традиции народов Востока. Конфуцианство и современность. 2. Даосизм. Возникновение даосизма. Личность Лао-цзы – легенда или реальность. Космос и человек в даосизме. Дао дэ дзин. Теория и практика достижения бессмертия в даосизме. Учение о дао, даосистская астрология, магия, алхимия, дыхательная гимнастика. Даосистский пантеон. Отношения даосизма с конфуцианством и буддизмом, особенности их взаимовлияния. Даосизм и государство. Даосизм и политика. Даосизм в современном мире. 3. Синкретические религии Китая. 4. Синтоизм. Место синтоизма в Японской традиции, его отношение с буддизмом. Культ Аматерасу – семейно-родовой культ предков. Культ императора. Этика синтоизма. Синтоизм и буддизм. Синтоизм в современной Японии. 5. Очерк истории индийской цивилизации, ее отношения с другими цивилизациями. Индийская мифология. Индуизм. Его происхождение и основные особенности. Индуистский взгляд на человека. Цели индуизма. Этапы развития индуизма. Индуистский пантеон и культ, индуистская теория и практика. Сансара. Дхарма. Карма. Атман и Брахман. Индийские философские школы. Теистические и нетеистические направления в школах индуизма. Литература индуизма. Основные направления индуизма: шиваизм, вишнуизм, шактизм, бхактизм. Ритуалы в индуизме. Йога. Индуизм и другие религии. Индуизм в современной Индии. Влияние индуизма на мировую культуру. 6. Джайнизм. Исторический фон возникновения джайнизма, его место среди других религий Индии. Учение и практика джайнизма. 7. Сикхизм. Исторический фон возникновения сикхизма. Особенности учения сикхизма; его значение в культуре и истории Индии. Сикхизм в современной Индии.
ОПК - 1	Тема № 5. Буддизм как мировая религия.	Исторический контекст возникновения буддизма. Причины возникновения буддизма. Индийские неортодоксальные учения и буддизм. Отношения буддизма и индуизма. Эволюция образа Будды в буддистской традиции. Буддизм – мировая нетеистическая религия? Особенности буддистского учения о мире и человеке. Цели буддизма. Буддистская теория и практика. Четыре благородные истины. Философские школы буддизма.

		Основные направления буддизма: Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна. Особенности национального восприятия буддизма в Китае, Тибете, Монголии, Бурятии и Южной Азии. Буддизм и другие религии. Буддизм на Западе. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.
Раздел 2. Пророческие религии «Откровения».		
ОПК - 1	Тема № 6. Зороастризм. Зороастризм – дуализм, реформированный политеизм или монотеизм?	Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения, отличие пророка от «учителя» и мудреца. Сущность пророчества как процесса преодоления пространственно-временной и субъектно-объектной дихотомии. Исторический фон возникновения зороастризма. Иранская мифология. Личность Заратустры. Смысл бытия в зороастризме. Цели Зороастризма. Священная литература. Ритуалы и обряды. Зороастризм и другие религии мира. 1. Зерванизм. Его особенности и отличия от других течений. 2. Маздакизм. 3. Синкретические дуалистические течения: а) манихейство б) йезидизм в) дуализм в различных европейских и ближневосточных сектах, ересь и течениях.
ОПК - 1	Тема № 7. Религии Древнего Востока.	Древние религии Ближнего Востока, их связи с земледелием и государством. Мифология и религия Древнего Египта, египетское учение о жизни и смерти. Реформа Эхнатона. Религии Древнего Шумера, Аккада, Угарита, Вавилона, Финикии, Хеттского царства, Ассирии. Значение древневосточной религиозной традиции в мировой культуре.
ОПК - 1	Тема № 8. Авраамические религии.	Мифологическая преемственность авраамических религий, её связь с культурными традициями Древнего Востока. Исторический очерк начала авраамических религий. Очерк истории Израиля и Иудеи. Возникновение монотеизма. Специфика представлений о Боге в авраамических религиях. Смысл отношений между Богом и Человеком, смысл первородного греха, смысл истории в авраамической традиции. Библия и её структура. Исторические события в Библии. Пятикнижие Моисея. Заповеди. Екклесиаст. Книга Иова. Библейские пророки. Ожидание прихода Мессии. Апокрифы и Библия. Отношение к библейским героям в различных авраамических религиях. Различные течения в Иудее на рубеже эр. Отношения иудеев с эллинистическим миром и римской империей. Значение Библии в мировой культуре. Библейские сюжеты в кино.
ОПК - 1	Тема № 9. Иудаизм.	Особенности иудаизма, его становление и эволюция. Мессианизм эсхатология и ритуал. Различные школы иудаизма. Талмуд и его мудрецы. Иудаизм после разрушения храма. Диаспора. Иудаизм на Востоке. Иудаизм в средневековой Европе. Обряды, запреты, праздники. Течения в Иудаизме. Каббала. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре. Самаритяне, караимы, сабаитиниане и т.д.

		Иудаизм и другие религии.
ОПК - 1	Тема № 10. Зарождение христианства.	Исторический фон возникновения христианства. Религиозная ситуация в Иудее на рубеже тысячелетия. Течения и идеи. Основные источники по раннему христианству. Исторический очерк начала христианства. Личность Иисуса Христа в контексте религиозно-исторического мировоззрения. Смысл Нового Завета. Смысл страдания и воскресения Христа. Смысл существования мира. Цель истории. Евангельские сюжеты в мировой культуре. Чудо в Евангелиях. Христианская эсхатология. Новая христианская мораль. Отношения христианства и иудаизма. Иудеохристианство. Разделение иудаизма и христианства. Деятельность апостолов. Личность апостола Павла. Апостольский собор.
ОПК - 1	Тема № 11. Христианство как мировая религия.	Особенности греко-римской религии и ее эволюция. Человек в философско-религиозном космосе античности. Античная религия и философия. Орфики, пифагорейцы и т.д. Античная религия и религии Востока. Причины распространения христианства в неиудейской среде. Античный мир на рубеже эпох. Культурно – религиозная ситуация в империи в начале нашей эры. Востребованность новых религиозных идей. Соперники христианства. Причины интереса к христианству. Начало христианской Церкви. Преодоление языческого мышления в становлении христианского мировоззрения. Борьба с ересями. Гностики, докеты, монтанисты и т.д. Оформление текстов Нового завета. Становление христианского богословия и борьба за «Символ Веры». Учение о Троице и борьба за него. Монархиане. Ариане. Учение о природе Христа и борьба за него. Монофизиты. Монофилиты. Несториане. «Отцы Церкви». Вселенские соборы. Формирование структуры Церкви. Христианские таинства и обряды. Праздники. Отношения государства и Церкви. Период гонений на христиан. Христианские святые. Начало монашества. Личность императора Константина и начало христианизации римской империи. Церковь и государство. Христианское искусство.
ОПК - 1	Тема № 12. Католицизм.	Культурно-исторический фон возникновения католицизма. Начало «Средних веков». Западная церковь после падения римской империи. Отношения с Византией. Отношения с варварскими королевствами. Принятие ортодоксального христианства франками. Воссоздание Запада в империи Карла Великого. Рождение «Христианского мира» как пространства подчиненного папству. Формирование теократической тенденции на Западе. «Константинов дар». Лжеисидоровы декреталии. Образование папского государства в 756 году. Папство и соборность. Борьба папства и императорской власти. Григорий VII. Ключенская реформа. Складывание основных форматов католического учения (филиокве, чистилище, непогрешимое зачатие Марии, непогрешимость папы и т.д.). Западное монашество и церковь.

		Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным; культурно-исторические корни этих различий. Организация и структура католической церкви. Крестовые походы. Папство в XIII-XV веках. Авиньонское пленение. Великий раскол. Критика папства с позиции средневековых ересей. Инквизиция. «Молот ведьм» и борьба с «ведьмами». Эволюция образа дьявола на Западе и борьба с ним. Отношение католицизма к науке, и философии в средние века. Кризис католицизма в XV-XVI веках. Контрреформация. Орден Иезуитов, и попытки распространить католицизм в период Великих географических открытий. Униатские церкви. Католицизм в современном мире. Влияние католицизма на искусство.
ОПК - 1	Тема № 13. Протестантизм.	Культурно-исторические корни протестантизма. Критика католицизма в допротестантский период. Городской скептицизм и антикатолические ереси. Патарии, спиритуалы, альбигойцы и т.д. Столкновения нарождающихся национальных государств и папства в Англии, Франции, Гуситское движение. «Рождение человека Нового времени». Эпоха реформации в Западной Европе. Требование возврата к евангельской чистоте. Доктрина личного спасения как единственное условие спасения. Мартин Лютер. Его отношение к Церкви, к Священному Писанию, и священному преданию. Аугсбургское исповедание. Лютеранский культ. Другие ветви протестантизма: кальвинизм, англиканство и т.д. Борьба между католиками и протестантами. Протестантизм и капитализм. Человек в протестантизме и его отношения с Богом. Значение протестантизма в мировой культуре. Значение протестантского мировоззрения в становлении американского национального сознания. Протестантизм и политика. Протестантские секты: методисты, пятидесятники, меннониты и т.д. Протестантизм в современном мире.
ОПК - 1	Тема № 14. Православие.	Культурно-исторический фон формирования православия. Особенности отношений Церкви и государства в Восточной Римской (Византийской) империи. Формирование вероучения православия. Преодоление богословских споров, иконоборчества и т.д. Отношения и разрыв с западной церковью. Структура Православной церкви. Православные праздники обряды и традиции. Православная соборность. Распространение православного Вероучения за пределы Византии. Отношения православия и новых Православных государств. Православие под властью неправославных государств. Формирование поместных церквей. Особенности православной религиозной психологии и философии в сравнении с западными. Пасха и Рождество в католической и православной традициях. Православное монашество и представление о святости. Исихазм. Споры Варлаама Калабрийского и Григория Паламы. Западный Ренессанс и Восточное «Возрождение». Краткий очерк истории поместных православных церквей. Православие и другие религии. Православие в современном мире.
ОПК - 1	Тема №15.	Религиозная ситуация на Руси в IX-X вв. Особенности

	Русская православная церковь.	славянского язычества. Причины принятия христианства князем Владимиром. Влияние христианства на русскую культуру. Иконопись. Митрополит Илларион. Начало русского монашества. Первые святые на Руси. Русская церковь в XIII-XIV вв. Русская церковь и монголы. Митрополит Алексей, святой Сергей Радонежский, Стефан Пермский. Разделение митрополии на московскую и литовскую. Образование автокефальной русской церкви. Борьба с ересями в XIV-XVI вв. Иосифляне и нестяжатели. Юродивые на Руси. Церковь и государство в XV-XVI вв. Стоглавый собор. Русское религиозное искусство в XIV-XVI вв. Очерк истории Западной русской церкви. Борьба с унией на Украине и в Белоруссии. Русская церковь в XVII - XVIII вв. Учреждение Патриаршества в Москве. Православная церковь и образование. Русская церковь и государство в XVII-XIX вв. Синодальный период. Православные миссионеры. Русская православная церковь в советский период. Очерк истории Зарубежной русской церкви. Русская православная церковь в постсоветский период.
ОПК - 1	Тема № 16. Старообрядчество.	Культурно-исторические корни старообрядчества. Церковная реформа Никона. Религиозное движение против реформы за сохранение старых обрядов. Виднейшие деятели раскола. Старообрядческая эсхатология. Отношение к государству. Раскол и социальные движения XVII-XVIII вв. Отношение к богатству. Значение старообрядчества в развитии промышленности в России. Основные направления старообрядчества: современное состояние старообрядчества.
ОПК - 1	Тема № 17 Ислам.	Исторический фон возникновения ислама. Личность Мухаммеда. Особенности исламского вероучения. Структура Корана. Ислам и смысл бытия человека. Ислам и семья. Ислам и его отношение к другим религиям.. Течения в исламе. Суннизм. Шиизм. Хариджизм. Толки в исламе. Открытый и скрытый Ислам. Модернизм и фундаментализм в исламе. Ваххабизм. Ислам и государство в Новое время. Ислам и социальные проблемы. Ислам и искусство. Исламский терроризм. Ислам и проблемы современной политики. Ислам в кино.
ОПК - 1	Тема № 18. Современные религиозные течения и секты.	Общее в современных синкретических, модернистских и неорелигиозных движениях: 1. Экуменическо-синкретические движения. 2. Псевдовосточные движения. 3. Неоязыческие движения. 4. Эсхатологические движения. 5. Коммерческо-экономические движения и секты. 6. Перспективы неорелигиозных движений.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

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

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.
3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
10. Смысл жизни и смерти в религии.
11. Религия и национальное само сознание.
12. Религия и социальные проблемы.
13. Религия и война.
14. Религия и семья.
15. Религия и политика.
16. Возникновение буддизма.
17. Буддистская философия и практика.
18. Восточные религии на Западе.
19. Зороастризм.
20. Библия как произведение литературы.
21. Библия и её история.
22. Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
23. Социальные проблемы в Библии.
24. Государство и религия в Библии.
25. Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
26. Авраамические религии.
27. Женщина в Библии.

28. Героическая тема в Библии.
29. Мессианская тема в Библии.
30. Библия и право.
31. Библейские сюжеты в кино.
32. Ветхозаветные апокрифы.
33. Иудаистский ритуал.
34. Структура Талмуда.
35. Разделение иудаизма и христианства.
36. Происхождение христианства.
37. Апостол Павел.
38. Начало христианской церкви.
39. Отношение православия и католицизма в истории.
40. Протестантизм и экономика.
41. Судьба: неизбежность или свобода. Свобода воли в религиях мира.
42. Инквизиция в истории Западной церкви.
43. Героические образы Библии.
44. Русское сектантство.
45. Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
46. Мученики Русского православия.
47. Юродивые в православной традиции.
48. Ислам и политика.
49. Отношение ислама к религиям мира.
50. Исламский фундаментализм.
51. Социальные отношения в исламе.
52. Христианские праздники.
53. Мусульманские праздники.
54. Иудаистские праздники.
55. Буддийские праздники.
56. Религия и национальные самосознания.
57. Отношение к греху в религиях мира.
58. Религиозные сюжеты в кино.

- 59.Современные религиозные течения.
- 60.Тоталитарные секты.
- 61.Экуменизм.
- 62.Религия и война.
- 63.Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
- 64.Красота в религиозном восприятии.
- 65.Коран как произведение религиозного искусства.
- 66.Смысл и цели православия искусства.
- 67.Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
- 68.Религия и современные научные теории мироустройства.
- 69.Религия и глобализация.
- 70.Религиозный мессианизм в политической традиции.
- 71.Христианство и государство.
- 72.Иудаизм.
- 73.Христианские ереси.
- 74.Начало христианского Богословия.
- 75.Христианство в кино.
- 76.Христианские праздники.
- 77.Борьба за христианский символ веры.
- 78.Гонения на христиан.
- 79.Католицизм.
- 80.Протестантизм.
- 81.Православие.
- 82.Крещение Руси.
- 83.Литература нового завета.
- 84.Христианская эсхатология.
- 85.Эволюция образа дьявола в христианстве.
- 86.Раскол русской церкви.
- 87.Секты в России.
- 88.Ислам.
- 89.Ислам и политика.

90. Современные религиозные течения.
91. Религия и музыка.
92. Религиозная эклектика.
93. Религия в современном мире.
94. Неоязыческое движение.
95. Современные секты.
96. Религия и коммерция.
97. Смысл истории в христианстве.
98. Теодицея в христианстве.
99. «Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

Возможны и другие темы, предлагаемые самими обучающимися после предварительного обсуждения.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий. Кроме того, обучающийся должен продемонстрировать способность правильно и рассудительно отвечать на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс», «Лань» и «Юрайт».

9.1. Основная литература

1. Пивоваров Д.В. Философия религии. Онтология религии. М.: Юрайт, 2018. <https://biblio-online.ru/viewer/78C0ABEF-B1F6-4614-87DE-D7EE6ECDE69C/filosofiya-religii-ontologiya-religii-v-2-ch-chast-2#page/2>

2. Пивоваров Д.В. Философия религии. Праксеология религии. М.: Юрайт, 2018 <https://biblio-online.ru/book/E8539E73-7F6A-400B-9FB4-FBE73876033A/filosofiya-religii-prakseologiya-religii>
3. Бычков В.В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита – М., 2015.
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – СПб., 2013
5. Лазарев В.В. Идея целостности в русской религиозной философии – М., 2012.

9.2. Дополнительная литература

а) религия Древнего мира

1. Авеста. Избранные гимны из Видевдата. М., 1993.
2. Васильев Л. С. История религий Востока. М., 2004.
3. Дюмизель Ж. Верховные боги индоевропейцев.
4. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта.
5. Крюкова В.Ю. Зороастризм. СПб., 2005.
6. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.
7. Леви-Строс К. Первобытное мышление.
8. Лосев А. Античная мифология в ее историческом развитии.
9. Мифы древнего Рима: от Эллады к Риму. - Саратов, 1995.
10. Мифы народов мира. В 2-х томах. М., 1987
11. Немировский А. И. Мифы и легенды древнего Востока. - М., 1994.
12. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. - М., 1998.
13. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 2003.
14. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1995.
15. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
16. Элиаде Мирча. Трактат по истории религий. В 2-х тт. СПб., 2002.
17. Юнг К. Архетип и символ. - М., 1990.

б) религия Китая, Японии и Индии

1. Альбедиль М.Ф. Индуизм. СПб., 2000.
2. Ашвагхоша. Жизнь Будды. М., 1992.
3. Васильев В.С. Дао и даосизм в Китае. М., 1982.
4. Васильев В.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.

5. Григорьева Т.П. Дао и Логос: встреча культур. М., 1992.
6. Древнекитайская философия. Собрание текстов. Т. 1. М., 1990.
7. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977.
8. Завадская Е.В. Культура Востока в современном Западном мире. М., 1977.
9. Игнатович А. И. Буддизм в Японии. Очерки ранней истории. М., 1988.
10. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. М., 1996.
11. Йеттмар Карл. Религии Гиндукуша. (пер. с немецкого яз.). М. Наука, 1986.
12. Качанов Е.И., Савицкая Л.С. Люди и боги страны снегов. СПб., 2006.
13. Китайская классическая «Книга Перемен». (пер. Шуцкого Ю.К.). М., 1960.
14. Конфуций. Луньюй. Пекин, 1957.
15. Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983.
16. Кочетов А.Н. Буддизм. М., 1983.
17. Кочетов А.Н. Ламаизм. М., 1973.
18. Краснодембская Н.Г. Будда, боги, люди и демоны. СПб., 2003.
19. Лао-цзы: Дао де цзын. /Пер. Ян-Хун-Шун.
20. Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия. М., 1994.
21. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992.
22. Мартынов А.С. Конфуцианство. СПб., 2006.
23. Мещеряков А.Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. (Проблема синкретизма). М., 1987.
24. Ольденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община. - СПб., 1905.
25. Основы буддийского мировоззрения. Индия, Китай. М., 1994.
26. Накорчевский А.А. Синто. СПб., 2004.
27. Накорчевский А.А. Японский буддизм. СПб., 2004.
28. Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. М., 1991.
29. Розенберг О.О. Труды по буддизму. - М., 1991.
30. Семенко И.И. Афоризмы Конфуция. - М., 1987.
31. Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 2004.
32. Торчинов Е.Н. Пути философии Востока и Запада. СПб., 2005.
33. Торчинов Е.Н. Философия Буддизма Махаяны. СПб., 2002.

34. Упанишады. М., 1991.

35. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. - М., 1988.

36. Ян-Хин-Шун. Из истории китайской философии. М., 1956.

в) христианство

1. Апокрифы древних христиан. (исследования, тексты, комментарии).

Авторы переводов Свеницкая И.С. и Трофимова М.К. М., 1990.

2. Библейская энциклопедия. М., 1990.

3. Большой путеводитель по Библии: Словарь. (пер. с нем.). М., 1994.

4. Донини А. У истоков христианства. (пер. с итал.). М., 1980.

5. Евангелия и древнерусская литература. М., 1992.

6. Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. – М., 1997.

7. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства.

Античные критики христианства. М., 1990.

8. Ренан Э. Антихрист. (пер. с фр.). – М., 1991.

9. Ренан Э. Апостол Павел. (пер. с фр.). – М., 1991.

10. Ренан Э. Апостолы. (пер. с фр.). – М., 1991.

11. Ренан Э. Евангелия. Второе поколение христианства. (пер. с фр.) – М., 1991.

12. Ренан Э. Жизнь Иисуса.

13. Свеницкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1989.

14. Тальберг Н. История Христианской церкви. М., 1991.

г) философско-религиозная литература

1. Августин Аврелий. «Исповедь». – М.: Республика, 1992.

2. Афанасий Великий Творения. Ч. I – IV. – М., 1993.

3. Лосский В.Н. Очерки мистического богословия Восточной церкви.// «Мистическое богословие», - Киев, 1991.

4. Св. Ефрем Сирин. Творения в 2-х томах. – М., 1994.

5. Св. Иоанн Златоуст Творения в 12-ти томах. - М., 1994.

6. Соловьев В.С. Чтение о богочеловеке. Философская публицистика, оправдание добра и др. произв. Сочинения в 2 тт., - М., 1989.

7. Трубецкой С.Н. Сочинения. – М., 1994.

8. Трубецкой С.Н. Религии Индии и христианство. «Литературная учеба», ноябрь – декабрь. 1991, кн. 6.
9. Трубецкой С.Н. Три очерка о русской иконе. – М., 1993.
10. Трубецкой С.Н. О христианском отношении к современным событиям. (статьи, письма).// «Новый мир», 1990, №7.
11. Флоренский П.А. Иконостас. Избр. труды по искусству. С-П., 1993.
12. Фроловский Г.В. Восточные отцы IV века. – М., 1992.
13. Фроловский Г.В. Восточные отцы V-VIII веков. – М., 1992.

д) православие

1. «Жития Святых». Иллюстрированное издание в 12-ти томах. – М., 1991-94.
2. Бессонов Б.Н. Православие в наши дни. (анализ всех автокефальных церквей). – М., 1990.
3. Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992.
4. Булгаков С. Апокалипсис Иоанна. – М., 1991.
5. Булгаков С. Икона и иконопочитание: Догматический очерк. – М, 1996.
6. Булгаков С.В. Православие. Ереси. Секты. Западные вероисповедания. Соборы. (Из «настойной книги для священно-церковно-служителей»). – М., 1999.
7. Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. – М., 1991.
8. Булгаков С. Свет невечерний: созерцания и умозрения. – М., 1993.
9. Введение христианства на Руси. – М., 1987.
10. Голубинский Ф.А. История русской церкви в 4-х книгах. – М., 1994.
11. Диакон Андрей Кураев. Все ли равно как верить? Сборник статей по сравнительному богословию. – Клин, 1994.
12. Диакон Андрей Кураев. Сатанизм для интеллигенции. (о Рерихах и Православии). – М., 1997. тт. I и II.
13. Диакон Андрей Кураев. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. Москва – Клин, 1995.
14. Диакон Андрей Кураев. Христианская философия и пантеизм. – М., 1997.
15. Житие Сергия Радонежского. – М., 1991.
16. Иванов В. Православный мир и масонство. – М., 1993.

- 17.Игумен Вениамин (Новик). О православном миропонимании (онтологический аспект)//«Вопросы философии» 1993, №4.
- 18.Игумен Иоанн Экономцев. Православие. Византия. Россия. (сборник статей). Христианская литература. – М., 1990.
- 19.Иеромонах Серафим Роуз. Душа после смерти. – М., 1991.
- 20.Как была крещена Русь. – М., 1988.
- 21.Канонические евангелия. (пер. с греч.). М., 1992.
- 22.Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992
- 23.Никольский М.К. История русской церкви. – М., 1990.
- 24.О. Серафим Роуз. Православие и религии будущего. – М., 1991.
- 25.Полный православный энциклопедический словарь в двух томах. М., 1992
- 26.Православие. Словарь. – М., 1988.
- 27.Прот. Митрофан Зноско-Боровский. Православие. Римо-Католичество. Протестантизм и сектантство. Сравнительное богословие. Сергиев Посад, 1992.
- 28.Степанов К.П. Народные праздники на Святой Руси. – М., 1992.
- 29.Субботин Ю.К. Православные таинства. – М.,1990.
- 30.Федотов Г. Святые Древней Руси. – М.,1990.
- 31.Флоровский Георгий. Пути русского богословия. – Киев, 1991.
- 32.Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – М., 1994.
- 33.Успенский Л., Лосский В. Смысл иконы. – М., 1994.
- 34.Шмеман. А. Введение в богословие. Курс лекций по догматическому богословию. – М., 1993.

д) католицизм

1. Аверинцев С.С. Жан Маритен, неотомизм, католическая теология искусства//Вопросы литературы, 1968, №10.
2. Анри де Любак. Католичество. Социальные аспекты догмата. - Милан, 1992. (Пер. с фр.).
3. Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. – М., 1985.
4. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1985.

5. Вдовина И.С., Губерман Б.Я., Деменченко Э.Б. Католическая философия и современный мир. – М., 1992.
6. Джакомо Биффи. Я верую. Краткое изложение католического вероучения. (Пер. с итал.) – Милан, 1990.
7. Григулевич И.Р. Инквизиция. – М., 1985.
8. Григулевич И.Р. Папство: век XX. – М., 1978.
9. Католицизм. Словарь. – М., 1991.
10. Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура. – М., 1989.
11. Рожков В. Очерки по истории римско-католической церкви. (Курс лекций прочитанный студентам Московской Духовной Академии). – М., 1994.
12. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. (Пер. с фр.). – М., 1965.

е) протестантизм

1. Чанышев А.Н. Протестантизм. – М.: Наука, 1969.
2. Гараджа В.И. Протестантизм. М., 1971.
3. Даниленко С.Т. Униаты. – М., 1972.
4. Добренёв В.И. Современный протестантский теологический модернизм в США. – М., 1980.
5. Исаев С.А. Теология смерти. Протестантский модернизм. – М., 1991.
6. Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. – М., 1973.
7. Крянев Ю.В. Христианский экуменизм. – М., 1980.
8. Протестантизм, Словарь. – М., 1991.

ж) ислам

1. Бартольд В.В. Ислам. Общий очерк. Петроград, 1918.
2. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-1258). Очерк истории. – М., 1968. (Пер. с англ.).
3. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и мышления. – М., 1991.
4. Идрис Шах. Суфизм. – М., 1994.
5. Ислам. Краткий справочник. – М., 1983.
6. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. Сборник статей. – М.: Лотос, 1994.

7. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991.
8. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М., 1986.
9. Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. – М., 1963.
10. Коран. Перевод смыслов. – М., 1991.
11. Массе А. Ислам. Очерки истории (пер. с фр.). – М., 1984.
12. Остроумов Н.П. Исламоведение. Коран. - Ташкент, 1912.
13. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.
14. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М.: Наука, 1991.
15. Родионов М.А. Ислам классический. - СПб., 2004.
16. Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. – М., 1987.
17. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. – М., 1976. (Пер. с англ.).
- з) околорелигиозные учения, нетрадиционные религии
18. Андреев Д.Л. Роза мира. – М., 1992.
19. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. – М., 1984.
20. Буайе Ж. – Ф. Империя Муна. (Пер. с фр.). – М., 1992.
21. Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев. Онтология. – М., 1992.
22. Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. – М., 1984.
23. Шюре Эдуард. Великие посвященные (очерк эзотеризма религии). (Пер. с фр.). – М., 1993.

9.3. Источники

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Синодальное издание Московской Патриархии. – любое изд.
2. Толковая Библия или Комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. тт. I-III. – Петербург 1904-1913. Второе изд. Института перевода Библии. Стокгольм, 1987.
3. Коран. На русском языке. любое изд.

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

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РУССКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата)

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.05 Киноведение, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 820, 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
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	16
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	17
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	19
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	19
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	19
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	20
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	28

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусств;
- изучение истории развития русского изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм русского изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров русского изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- формирование навыка анализа произведений изобразительного искусства и их экранной интерпретации;
- выработку навыка использования знаний истории русского изобразительного искусства при анализе творческого замысла режиссера по созданию аудиовизуального произведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 6-7-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История зарубежного изобразительного искусства».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа исполнительских искусств в историческом	ОПК-1.1. Знает содержание процессов развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности ОПК-1.2. Знает теоретическую и

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	практическую сторону общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства ОПК-1.3. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности ОПК-1.4. Умеет применять на практике знания общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства ОПК-1.5. Владеет навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, выразительными и техническими средствами современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа	ОПК-5.1. Знает принципы прогнозирования профессиональной деятельности ОПК-5.2. Знает основы современной аудиовизуальной культуры и психологии искусства ОПК-5.3. Умеет планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения ОПК-5.4. Умеет самостоятельно разрабатывать программы и проекты в области аудиовизуальной культуры ОПК-5.5. Владеет методами анализа условий экономической и технической разработки и реализации различных программ и проектов в области аудиовизуальной культуры ОПК-5.6. Владеет технологиями организации творческого процесса; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, контроля и оценки творческой деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономический) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	–	–	–	–	--	30	34	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	–	–	–	–	--	30	34	–
Лекции		64	–	–	–	–	--	30	34	–
Практические занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		8	–	–	–	–	--	2	6	–
Выполнение творческого задания		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – экзамен		36	–	–	–	–	–	--	36	–
ИТОГО:	акад.час.	108	–	–	–	–	--	72	36	–
Общая трудоемкость	з.е.	3	–	–	–	–	--	2	1	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ РУССКОГО ИСКУССТВА. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО	8	–	–	–	8
Тема 1. Особенности средневекового искусства применительно к Древней Руси	2	–	–	–	2
Тема 2. Формирование искусства Киевской Руси	2	–	–	–	4
Тема 3. Архитектура и монументальная живопись Киевской Руси	4	–	–	–	4
Раздел 2. РУССКОЕ ИСКУССТВО XII – XV вв.	12	–	–	2	14
Тема 4. Искусство Владимиро-Суздальской Руси	4	–	–	–	4
Тема 5. Новгородское искусство XII – XV вв. Феофан Грек	4	–	–	–	4
Тема 6. Искусство Московской Руси XIV – XV веков. Андрей Рублев	4	–	–	2	6
Раздел 3. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVI - XVII вв.	16	–	–	–	16
Тема 7. Искусство Московской Руси 1-й	4	–	–	–	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
половины XVI в.					
Тема 8. Искусство эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова	4	—	—	—	4
Тема 9. Искусство 1-й половины XVII в.	4	—	—	—	4
Тема 10. Искусство 2-й половины XVII в.	4	—	—	—	4
Раздел 4. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII - XIX ВЕКОВ	20	—	—	4	24
Тема 11. Искусство Петровской эпохи	4	—	—	—	4
Тема 12. Искусство середины и второй половины XVIII в	4	—	—	—	4
Тема 13. Искусство первой половины XIX в.	6	—	—	2	8
Тема 14. Искусство второй половины XIX в	6	—	—	2	8
Раздел 5. РУССКОЕ ИСКУССТВО XX в.	8	—	—	2	10
Тема 15. Искусство начала XX в.	4	—	—	—	4
Тема 16. Полистилизм русского искусства XX в.	4	—	—	2	6
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 6-7-й семестры	64	—	—	8	108

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития русского изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров русского изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмысливать получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории русского изобразительного искусства; осмысливать свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории русского изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы на основе этих знаний.

5.2. Содержание тем дисциплины

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ РУССКОГО ИСКУССТВА. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Тема 1. Особенности средневекового искусства применительно к Древней Руси

Монументализм культовой архитектуры. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство).

Тема 2. Формирование искусства Киевской Руси

Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Роль религии и церкви в средние века. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры.

Тема 3. Архитектура и монументальная живопись Киевской Руси

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.

Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

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.

Раздел 2. РУССКОЕ ИСКУССТВО XII – XV вв.

Тема 4. Искусство Владимиро-Суздальской Руси

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись.

Тема 5. Новгородское искусство XII – XV вв. Феофан Грек

Проявление местных особенностей. Фрески новгородских церквей Благовещения и Спаса на Нередице. Церковь Николы на Липне в Новгороде, Рождественский собор Снетогорского монастыря в Пскове.

Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова. Новые композиционно-пространственные решения в русском изобразительном искусстве. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.

Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.

Тема 6. Искусство Московской Руси XIV – XV вв. Андрей Рублев

Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы,).

Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты. Роспись храмов русскими и византийскими художниками. Формирование московской школы иконописи.

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.

Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.

Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Раздел 3. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVI - XVII вв.

Тема 7. Искусство Московской Руси 1-й половины XVI в.

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.

Тема 8. Искусство эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова

Осмысление концепции государственного развития: «Москва – третий Рим». Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского стиля. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Развитие центрического типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция. Церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в с.Красное и др.

Поиски сложных композиционных решений в архитектуре. Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади. Стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Старый собор Донского монастыря, Рождественский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, церковь Преображения в Вязьмах, храм Покрова в Рубцове).

Федор Конь и его градостроительная деятельность. Белый город в Москве, крепость в Смоленске.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство».

Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в иконах. Миниатюры лицевых житий. «Житие Сергия Радонежского».

Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви Преображения в Вяземах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др.

«Строгановская» школа – произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.

Тема 9. Искусство 1-й половины XVII в.

Патриарх Никон и его архитектурные начинания: Ново-Иерусалимский монастырь. Религиозный раскол и его влияние на русскую художественную культуру.

Тема 10. Искусство 2-й половины XVII в.

Новые стилевые особенности иконописи и монументальной живописи. Гурий Никитин. Росписи храмов в Ярославле и Костроме. Московская Оружейная палата. Симон Ушаков. Московское барокко. Нарышкинский стиль. Строгановское и голицынское барокко.

Раздел 4. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – XIX вв.

Тема 11. Искусство Петровской эпохи

Черты переходного периода в московской архитектуре первой четверти XVIII в. Новые тенденции в дворцовом и жилом строительстве. Лефортовский дворец, усадьба Головина.

Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам: Ж.-Б.Леблон, Д.Трезини. Повышение роли общественных зданий в ансамбле города: здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунсткамера. Регулярность и классический ордер в архитектуре.

Основные темы изобразительного искусства петровского времени. Отражение в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и графике. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравак.

Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве. А.Шхобенк, П.Пикарт, А.Ф.Зубов, И.Ф.Зубов. Жанровое разнообразие гравюры. Потребность в становлении скульптуры как вида искусства. Отсутствие собственных кадров. Ввоз скульптуры и приглашение иностранных ваятелей. Роль аллегории в петровском искусстве.

Образ человека Нового времени в портретной живописи первой трети XVIII в. Традиции парсуны. Преображенская серия. Трансформация типа европейского шутовского портрета. Первый русский придворный живописец И.Н.Никитин. Искусство портретиста. А.Матвеев. Пенсионерство в Голландию и Фландрию. Г.С.Мусикийский и А.Г.Овсов – первые отечественные мастера портретной миниатюры. Значение искусства петровских времен.

Тема 12. Искусство середины и второй половины XVIII в.

Расцвет стиля барокко. Его основные особенности и национальная специфика. Синтез искусств в барочном ансамбле. Расцвет дворцового строительства. Ф.-Б.Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки. Петербургский архитектор С.И.Чевакинский. Творчество А.В.Квасова.

Специфика московской архитектуры середины XVIII в. И.Ф.Мичурин, Д.В.Ухтомский, А.П.Евлашев. Значение коронационных торжеств. Ансамбль Анненгофа. Особенности проявления барокко в культовых зданиях Москвы. Жанровая структура изобразительного искусства середины XVIII в. Роль декоративной живописи и пластики в интерьере. Мифологические и аллегорические темы. Эволюция натюрморта.

И.А.Соколов – глава Гравировальной палаты Академии наук. Городской пейзаж в гравюре. Новое и традиционное в портретах И.Я.Вишнякова. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П.Антропова и И.П.Аргунова. Иностранные живописцы: братья Г.-Х.Гроот и И.-Ф.Гроот, Л.Токке, П.Ротари. Рококо в русской художественной культуре.

Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Актуальность идей патриотизма и гражданственности. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. Периодизация и основные принципы классицизма в России. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в Академии. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.

Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А.Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И.Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.

Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII в. А.П.Лосенко, И.А.Акимов, Г.И.Угрюмов. Античные и библейские сюжеты в живописи. Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского бытового жанра, И.И.Фирсов, М.Шибанов, И.А.Ерменев.

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конца XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.

Тема 13. Искусство первой половины XIX в.

Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. Выражение в искусстве умонастроения войны 1812 г.

Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля. Связь ансамблей с пейзажной и городской средой. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление. Горный институт. Тома де Томон. Черты французской стилистики. Ансамбль Биржи. А.Захаров. Здание Адмиралтейства. К.Росси. Апогей ампира, Михайловский дворец. В.Стасов. Московский ампиры. О.Бове. Ансамбли центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная, Триумфальная. Д.Жилярди. Реконструкция Московского университета. Образ московского частного дома. Дом А.П.Хрущева.

Разложение позднего классицизма. Историзм и эклектика. Ростки утилитаризма и стандартизации при ордерной «оболочке» в архитектуре. Исакиевский собор. Русско-византийский стиль. А.Брюллов, А.Павлов, Е.Тюрин, К.Тон. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.

Скульптура первой половины XIX в. Жанры скульптуры. Место скульптуры в 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.

Живопись и графика начала XIX в. Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой системы. История и мифология в академической программе просвещения начала XIX в.: А.Егоров, В.Шебуев, А.И.Иванов, Д.Шебуев. Место графики в наследии Ф.Толстого. Сентиментализм и ампиры в портретах В.Боровиковского, С.Щукина, О.Кипренского. Московское общество и романтизм В.Тропинина. Сильвестр Щедрин и образ Италии. А.Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции. Школа в Сафронково. Художники школы Венецианова: А.Тыранов, А.Алексеев, К.Зеленцов, братья Черенцовы, Е.Крендовский и др.

Эпоха правления Николая I. Роль художественной критики в искусстве. Соотношение понятия «натура» и «действительность». Поздний романтизм в Академии. Изменения в художественном образовании. Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Тема 14. Искусство второй половины XIX в.

Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова. Портреты. «Последний день Помпей» как художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, Б.П.Виллевалде, П.М.Шамшина. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев. М.Лебедев. И.Айвазовский.

Александр Иванов и его место в русском искусстве. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины. Жанристы шестидесятники: И.Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. Соотношение творчества В.Перова с традицией Венецианова и Федотова. Темы и этапы творчества Перова.

Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг. Крестьянский жанр: Г.Мясоедов, К.Савицкий, В.Максимов. Городской жанр: В.Маковский. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция. «Христос в пустыне» и роль евангельской темы. Традиции К.Брюллова и А.Иванова в стилистике Н.Ге. Реализм и натурализм.

«Бунт 14-ти» в Академии художеств и образование «Артели». «Товарищество передвижных художественных выставок»: организация, цели, программа и форма деятельности, соотношение видов и жанров. Роль В.Стасова, И.Крамского и П.Третьякова в жизни объединения. Критический реализм. Реорганизация Академии и приход в нее передвижников.

Пейзаж 60 – 80-х гг. А.Саврасов и И.Шишкин: две концепции национального пейзажа. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической традиции. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина. Место и значение в живописи 70-х картины «Бурлаки». Парижские работы. Исторические картины на современный сюжет Отражение судьбы народника в картинах. Портреты. «Заседание Государственного совета» и этюды к картине. Кризис в позднем творчестве художника.

Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова. Историческое и современное. Суриков-колорист. Портреты и пейзажи. Творчество В.Васнецова. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам: поиск живописной метафоры. Театральные декорации. Монументальные работы. Абрамцевский кружок. Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. Роль меценатов и коллекционеров: С.Мамонтова, Морозовых, М.Тенешевой, С.Щукина.

Роль В.Поленова в эволюции русского пейзажа. Связь с академической традицией. Евангельская тема. Работа в области театральной декорации. «Этнографический жанр» и баталистика В.В.Верещагина. Серийность. Проблема салонного искусства и античного жанра: Г.Семирадский. «Художественная середина»: К.Маковский и П.П.Соколов. Продолжение пейзажных традиций XIX в.: Н.Боголюбов. Особенности пейзажа И.Левитана и его живописный метод. Этюды и картина. Роль П.Чистякова в русском искусстве как художника и педагога.

Архитектура и скульптура второй половины XIX века. «Национальный стиль». Н.Султанов, Д.Чичагов, В.Покровский, В.Гартман. И.Ропет, И.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

Раздел 5. РУССКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Тема 15. Искусство начала XX в.

Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смещение жанров. Становление модерна в русской культуре. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. Работы В.М.Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина, Е.Д.Поленовой, А.Я.Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных промыслов в Талашкино. Основные художественные группировки в конце XIX – начале XX в. . Искусство на Нижегородской выставке 1896 года и русский отдел выставке в Париже 1900 г.

Расцвет архитектуры в конце XIX – начале XX в. «Живописный», «графический» и «рационалистический» этапы архитектуры модерна. Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна. «Неорусский», «национальный» вариант модерна. Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А.В.Щусева (все постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн.

Скульптура конца XIX - начала XX века – возрождение монументальной скульптуры. Обновление пластического языка, влияние импрессионизма на творчество русских скульпторов. Станковые и монументальные работы П.П.Трубецкого. Творческие искания А.С.Голубкиной. А.Т.Матвеев – мастер воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. Близость к символизму. Жанрово-повествовательные и монументально-обобщенные, фольклорно-сказочные образы С.Т.Коненкова. Станковая и монументальная скульптура Н.А.Андреева,

Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее причины. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества – жизнь рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А.Коровина и С.В.Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А.Е.Архипова, Образы русской крестьянки в творчестве художника.

Создание Союза русских художников. Дореволюционный период в творчестве М.В.Нестерова, отражение духовно-религиозных исканий эпохи в его

живописи. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф.А.Малявина. Тема деревенской Руси в его творчестве. Близость творчества Малявина к стилистике модерна.

Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика образов А.П.Рябушкина. Исторический быт в произведениях С.В.Иванова. Произведения А.Рябушкина и С.Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж А.М.Васнецова.

Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной живописи конца XIX – начала XX в. «Эпический» и «этнодный» пейзаж. Творчество И.И.Левитана – вершина в развитии русского национального пейзажа, создатель пейзажа-картины, так называемого «пейзажа-настроения». Пейзажи И.С.Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э.Габарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.

Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.

Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн – проблема взаимодействия с современным европейским искусством. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона – трагедия одиночества и обреченности. Живописный декоративизм – основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и театрально-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа.

К.А.Сомов. Портреты художника. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая

живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи.

В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэрзм» его художественной системы. Борисов-Мусатов – яркий представитель символизма. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и С.Ю.Судейкина, их работав театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.

Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька.

Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.

Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг.

Творчество Ф.О.Шехтеля. Модерн в России. Ассиметричность построек, органическое наращивание объемов, разный характер фасадов. Две стадии развития модерна (декоративистская и конструктивистская). Петербургская архитектурная школа: И.А.Фомин, Ф.Ф.Лидваль, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, А.Е.Белогруд.

Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов). Конструктивистское творчество «беспредметников» В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е.Татлиным «четвертого измерения». Жанр конструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и контррельефы В.Е.Татлина. Объединение «Синий всадник». Книга В.В.Кандинского по теории новой живописи «Ступени. Текст художника». Планетарное назначение искусства.

Тема 16. Полистилизм русского искусства XX в.

Авангард 20-х гг. Новаторские открытия и практические эксперименты. Объединение художников, скульпторов, архитекторов через идею новой культуры. Конструктивизм в архитектуре.

Русское искусство в условиях эмиграции.

Закрепление тоталитарного искусства. Борьба с формализмом в искусстве.

Поиски новых выразительных средств.

Стирание границ между жанрами и сближение видов искусств.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы, предполагающее направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи.

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

Темы для самостоятельной работы

- Влияние Византии на русское искусство
- Романское искусство и Владимиро-Суздальская Русь
- Древнерусская литература и искусство: взаимосвязи
- Цвет в древнерусском искусстве
- Особенности изображения человека в творчестве Андрея Рублева
- Пространство в древнерусской иконе
- Русское искусство XVII века и стиль барокко
- Влияние реформ Петра I на развитие русского искусства
- Русский и европейский романтизм в изобразительном искусстве
- Передвижники и импрессионисты: два способа видения реальности
- Русская история глазами художников
- Поиск синтеза искусств в русском искусстве
- Цвет в работах художников-символистов
- Русский и европейский авангард: близость и отличия

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

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. 1: От древнейших времен по XVI в./5-е изд. – М.: Искусство.1987.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2: Северное Возрождение. Страны Западной Европы XVII –XVIII веков; Россия XVIII века./3-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1990.

4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993.
5. Ильина Т.В. История искусств: русское и советское искусство: Учеб. пособие для вузов по спец. «Журналистика». – М.: Высшая школа, 1989.
6. История русского искусства: Учебник для художественных вузов. В 2-х тт. 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1978.
7. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический проект, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Андрей Рублев. Около 1370-1430: Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1972.
2. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. – М. Искусство, 1984.
3. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств: Избранные. искусствоведческие работы. Западноевропейское искусство. Русское и советское искусство. – М.: Советский художник, 1979.
4. Васильева-Шляпина Г.Л. Изобразительное искусство: История зарубежной, русской и советской живописи: Учебное пособие. – М.: Фонд «Мир»: Академ. Проект, 2007.
5. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1985.
6. Гомбрих Э. История искусства /Пер. с англ. – М.: Издательство АСТ, 1998.
7. Древнерусское искусство XV – начала XVI веков: Сб. ст./ Редколл. В.Н. Лазарев и др. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963.
8. Древнерусское искусство. 17 в.: Сб. ст./ Редкол. В.Н. Лазарев и др. – М.: Наука, 1964.
9. Евангулова О.С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII в.: Проблемы становления художественных принципов Нового времени. – М.: Издательство МГУ, 1987.
10. Зотов А.И. Русское искусство: Исторический. очерк. – М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1961.
11. Из истории русского искусства второй половины XIX - начала XX века: Сб. исслед. и публ. //Под ред. Е.А. Борисовой и др. – М.: Искусство, 1978.
12. Культура и искусство России XIX века: Новые материалы и исслед.: Сб. ст. / Научн. ред. Г. А. Принцева. – Л.: Искусство, 1985.
13. Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. – М.: Искусство, 1966.
14. Лазарев В.Н. Московская школа иконописи. – М.: Искусство, 1971.
15. Лазарев В.Н. Новгородская иконопись. – М.: Искусство, 1969.
16. М.В. Феофан Грек = Theophanes the Greek. – М.: Изобразительное искусство, 1979.
17. Мнева Н.Е. Искусство Московской Руси. Вторая половина XV-XVII вв. – М.: Искусство, 1965.
18. Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художественная школа второй половины XIX века. – М.: Искусство, 1967.
19. Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художественная школа первой половины XIX века. – М.: Искусство, 1963.

20. От Средневековья к Новому времени: Материалы и исслед. по рус. искусству XVIII – первой половины XIX в.: Сб. ст. / Под ред. Т.В. Алексеевой. – М.: Наука, 1984.
21. Петров В.Н. «Мир искусства»: Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1975.
22. Петров В.Н. Очерки и исследования: Избр. статьи о рус. искусстве XVIII–XX вв. – М.: Советский художник, 1978.
23. Репин И.Е. Об искусстве: Сборник. /Сост., авт. вступит. статьи и примеч. О.А. Ляковская. – М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1960.
24. Русский Авангард: изобразительное искусство. Литература. Театр: Хрестоматия / Сост.: Г.А. Загянская, М.С. Иванова, Е.И. Исаева. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2007
25. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: истоки. История. Проблемы – М.: Искусство, 1989.
26. Стернин Г.Ю. Два века (XIX–XX). Очерки русской культуры: Сб. науч. ст. – М.: Галарт, 2007.
27. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. – М.: Искусство, 1991.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова
- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

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

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

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

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

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа,

располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-1, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1, ОПК-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-1, ОПК-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории русского изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	ОПК-1, ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в 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>	– 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>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории русского изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений русского изобразительного искусства конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Экзамен

2. Оценка уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- экзамен.

Обсуждение

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

Примерный перечень тематики обсуждений

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б. Неменского.
3. Историческая живопись П. Корина, Е. Лансере, Н. Ульянова, А. Бубнова, М. Авилова.
4. Скульптура военных лет. Портретный жанр (В. Мухина, С. Лебедева, А. Бембель, В. Лишев, Н. Томский, Е. Вучетич).

Искусство Советской России в послевоенный период

1. Основная тема бытового жанра послевоенного времени (Т. Яблонский, А. Мильников, А. Пластов).

2. Развитие пейзажа в работах Н. Ромадина, Ю. Подлясского, Я. Ромаса, А. 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. Йокубонис, И. Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Д. Жилинский, П. Оссовский, А. Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е. Зверьков, Н. Ромадин, Насипова, А. Волков, Н. Нестерова, В. Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый обучающийся должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампи́р в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампи́р.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А. Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции.

Искусство второй половины XIX в.

1. И.Н. Крамской – портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н. Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф. Васильев, А. Куинджи – варианты романтической традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И. Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В. Сурикова.
6. Творчество В. Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А. Коровин, И.Э. Грабарь.
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А. Рылов, К.Ф. Юон, А.М. Васнецов.
3. Исторические произведения В.А. Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В.А. Серов. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки В.А. Серова. В.А. Серов – педагог.
5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
6. М.А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М. Кустодиева.
9. В.Э. Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Экзамен. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
3. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры.

Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей.

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 Зубов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. 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 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.Антропова, И.Аргунова, Ф.Рокотова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство.
4. Видовая и жанровая иерархия в Академии.

5. Прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.
6. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди.
7. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б. Валлен Деламота.
8. В.И. Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца.

Искусство первой половины XIX в.

1. Архитектура первой половины XIX века.
2. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
3. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.

Искусство второй половины XIX в.

1. Эволюция академической традиции. Творчество К. Брюллова.
2. Позднеромантический пейзаж. И. Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды.
5. П. Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В. Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство.
2. Ф.О. Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна.
3. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А. Касаткина.
4. Создание Союза русских художников.
5. Живописное новаторство В.А. Серова.
6. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
7. М.А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
8. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
9. Символизм ранних произведений П.В. Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет.

1. Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской.
2. Русские коллекционеры.
3. Художественные течения и основные группировки.
4. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
5. Русские «сезаннисты». П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн.
6. Творчество В.Е. Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Развитие советской скульптуры 20-х гг.
2. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
3. Русское искусство в условиях эмиграции
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».

Искусство Советской России послевоенный период

1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е.Зверьков, Н.Ромадин, Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова, В.Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

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

1. Новые тенденции

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения, выполнения задания для самостоятельной работы

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 экзамена

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

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

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на

поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**История русского изобразительного искусства**»

специалитета по специальности **55.05.05 Киноведение**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств _____

О.К. Клейменова

(подпись)

«_____» _____ 20____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Козлова С.С., старший преподаватель кафедры драматургии.

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11. 2017 г.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет

кинематографии имени С.А .Герасимова (ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Организационно-методические данные дисциплины.....	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1. Тематический план дисциплины	7
2.2.2. Содержание дисциплины.....	10
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	13
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
3.1. Основная литература.....	15
3.2. Дополнительная литература.....	16
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	16
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	17
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
Приложение № 1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине "История театральной драматургии"	

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

«История театральной драматургии» – это предмет, изучающий историю формирования и развития русской и зарубежной театральной драматургии.

Цель данной дисциплины:

- показать связь явлений театральной драматургии с общекультурным и социально-историческим процессами;
- познакомить с основными этапами развития театральной драматургии;
- познакомить с происхождением и развитием базовой профессиональной терминологии, принятой в театральной драматургии;
- познакомить с наиболее знаковыми драматургами, внесшими вклад в развитие русского и зарубежного театра;
- проследить взаимосвязь и взаимовлияние театральной драматургии и кинематографа на всех этапах развития нового вида искусства (XIX-XXI вв);

Задачи курса «История театральной драматургии» заключаются в том, чтобы научить студентов определять основные исторические этапы развития драмы, свободно ориентироваться во всем многообразии существующих пьес для театра.

Курс должен дать представление о взаимосвязи искусства драматургии театра с другими видами искусства, и в первую очередь с кинематографом. Важно, чтобы в рамках курса студенты познакомились с пьесами наиболее знаковых драматургов, их авторскими приемами и стилевым своеобразием, могли использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности при создании драматургии кино.

Дисциплина «История театральной драматургии» дополняет и во многих своих положениях соотносится с предметами «Мастерство кинодраматурга», «Теория кинодраматургии» и такими дисциплинами общеобразовательного цикла, как «Эстетика», «Культурология», «История кино», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «Теория литературы».

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании прохождения курса «История театральной драматургии» слушатель должен:

Знать: основные этапы в истории театральной драматургии, истоки происхождения терминологии, принятой в драматургии, наиболее ключевых авторов, повлиявших на развитие театральной драматургии.

Уметь: свободно ориентироваться в истории театральной драматургии и выделять основные этапы развития драмы как виды искусства.

Владеть: навыками распознавания периодов развития театральной драмы и стилевых особенностей отдельных драматургов, а также использовать свои знания истории театральной драматургии при создании собственных драматургических текстов и сценариев.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История театральной драматургии» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на I курсе в 1-ом и 2-ом семестрах.

Дисциплина «История театральной драматургии» является одной из главных в образовательном процессе подготовки кинодраматургов. Без её изучения невозможно полноценное овладение теорией и практикой искусства драматургии.

Осуществление программы курса «История театральной драматургии» предусматривается в виде практических (семинаров), лекций и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы и пьес.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «История театральной драматургии» направлен на формирование следующих компетенций:

История и теория искусства ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и паракатегории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения;

исторического периода	ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения...

ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических часов; контрольная точка в соответствии с учебным планом: 2 семестр – экзамен.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	5 зач.ед. 180 ак.час.		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	66		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	66	34	30
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	78	38	42
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	Экзамен 36		Экзамен 36
Всего часов	180	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
1	Тема 1 Зарождение театральной драматургии. Драматургия празднеств и обрядов в архаическую эпоху. Понятие фабульности и импровизации в дотеатральных действиях. Появление маски в обрядах.	6	2			4
1	Тема 2 Театральная драматургия в период античности. Аристотель «Поэтика». Пьеса «Царь Эдип» Софокла как архисюжет, и ее вариации в кинематографе. Еврипид и появление психологической мотивировки героя. Комедии Аристофана. Римская паллиата.	8	4			4
1	Тема 3 Театральная драматургия в период Средневековья. Драматургия мистерии. Морально-поучительные пьесы, фарсы. Карнавалы.	8	4			4
1	Тема 4 Пьесы В. Шекспира и драматургия Возрождения. Заимствование и адаптация в театральной драматургии. Мотивы барокко в творчестве Шекспира. Шекспир и П. Гринуэй	6	4			2

1	Тема 5 Театральная драматургия периода классицизма. Принцип триединства и условность пространства-времени. Пьесы Корнеля.	6	2			4
1	Тема 6 Традиции маски в театральной драматургии XVIII века: противостояние драматургов К. Гоцци и К. Гольдони. Волшебная сказка и комедия характеров.	8	4			4
1	Тема 7 Мещанская драма, слезная комедия и формирование жанра мелодрамы в европейской театральной драматургии. Водевиль.	6	2			4
1	Тема 8 Театральная драматургия и творчество А. С. Пушкина. Эксперименты со структурой классической трагедии. Влияние шекспировских хроник. Пьеса «Маленькие трагедии» как «киноальманах».	8	4			4
1	Тема 9 Каноны мелодрамы в русской театральной драматургии XIX века, формирование психологической драмы.	8	4			4
1	Тема 10 Европейская театральная драматургия конца XIX века. «Новая драма»: формирование нового героя, конфликта и структуры сюжета. Пьесы Г. Ибсена и А. Стриндберга. Пьесы А. Чехова.	8	4			4
2	Тема 11 Опыты разработки остросоциальных тем и принцип	8	4			4

	документальности в театральной драматургии. Судебная драма. Герой-маргинал в пьесах Л. Толстого и М. Горького					
2	Тема 12 Авангардные направления в театральной драматургии начала XX века. Пьесы символизма и экспрессионизма. Слияние маски и героя. Эстетика цирка, балагана в театре. Гиньоль.	8	4			4
2	Тема 13 Театральная драматургия и кинематограф. Первые опыты взаимовлияния. Эйзенштейн и театр. Монтажность в театре, адаптация театральной драматургии.	10	4			6
2	Тема 14 Интеллектуальные и философские направления в театральной драматургии середины XX века. Пьесы Ж.-П. Сартра, А. Камю. Эпический театр. Пьесы Ю. Брехта. Разрыв практики театра и кинематографа.	10	4			6
2	Тема 15 Абсурдистская пьеса. Трансформация основ драмы и сюжетосложения	6	2			4
2	Тема 16 Реалистические направления и социальная проблематика 40х- 60х гг. XX века в театральной драматургии. Взаимосвязь с кинематографом: неореализм, оттепель, рассерженные молодые. Общие и частные принципы формирования героя и сюжета в пьесах и сценариях.	10	4			6
2	Тема 17 Особенности театральной драматургии	10	4			6

	«безгеройного» времени в отечественном театре и кино 70х-80х гг. XX века. Пьесы А. Володина и Л. Петрушевской.					
2	Тема 18 Современная театральная драматургия и перформативность. Принципы театра в кино и мультимедиа в театре. Постдрама и пьеса. Пьеса в Театре. doc и техника вербатим.	10	4			6
2		Экзамен 36				
	ИТОГО	180	64			80

2.2.2. Содержание дисциплины

Темы занятий разделены соответственно основным этапам развития драматургии театра.

Тема 1

Зарождение театральной драматургии. Драматургия празднеств и обрядов в архаическую эпоху. Устойчивость обрядовых сюжетов и сохраняющиеся мотивы. Понятие фабульности и импровизации в дотеатральных действиях. Появление маски в обрядах. Дифирамбы Дионисию. Фаллические песни.

Тема 2

Театральная драматургия в период античности. Драматургия Эсхила. Зависимость театральной драматургии от эпических традиций и лирики. Закрепление драматургической терминологии в «Поэтике» Аристотеля. Понятие «перипетия». Пьеса «Царь Эдип» Софокла как архисюжет, и ее вариации в кинематографе. Герой и антигерой в пьесе «Антигона». Трагедии Еврипида и появление психологической мотивировки героя. Формирование жанра комедии в театральной драматургии. Комедии Аристофана. Римская паллиата и понятие «интрига». Пьесы Плавта.

Тема 3

Театральная драматургия в период Средневековья. Драматургия мистерии. Христианские мистерияльные представления. Сюжет воскрешения бога. Литургическая драма.

Карнавал. Понятие маски. Фарс как жанр. Уличные представления. Понятие гротеска.

Мистерияльность и скоморошество в русской культуре. Жанр социальной глумы (сатиры) и игрища. Прямая игра со зрителем.

Комедия дель арте. Предшественники – флиаки и ателлана. (буффонные представления греческого и римского театров). Типажи и маски. Импровизация, предлагаемая зрителями. Принципы импровизации, перешедшие в stand-up comedy.

Сюжетные ходы и масочные персонажи, перешедшие в мелодраму и комедийные сериалы.

Тема 4

Пьесы В. Шекспира и театральная драматургия Возрождения. «Бродячие» сюжеты Возрождения и сюжеты пьес Шекспира. Принцип адаптации и заимствования сюжета в шекспировских текстах. Драматургия шекспировской хроники. Пьеса-хроника «Генрих IV» Несколько линий повествования. Определение главного героя: Принц Хел и Фальстаф. Жанровое разнообразие - комическое и трагическое.

Характеристики героя шекспировской трагедии. Отказ от активного действия. «Гамлет», «Макбет». Появление текста и подтекста, разработка внутреннего конфликта.

Комедии Шекспира. Комедия положений. Прием с переодеванием. «Двенадцатая ночь».

Барокко и сказки Шекспира. Пьеса «Буря». Аллегория и метафоры в сюжете. Пространство как территория игры. Особенности хронотопа «Бури». Появление приема «театр в театре». Тема «жизни и смерти». Экранизация П. Гринуэя «Книги Просперо» и традиции барокко в современном кинематографе.

Тема 5

Театральная драматургия в период классицизма. Нормативный характер эстетики классицизма в драматургии: теория драмы классицизма, принцип триединства (единства времени, места и действия) как новый тип условности в драматическом и сценическом искусстве. Статичность характера. Возвращение к мифологии. Трагедии. Пьер Корнель и пьеса «Сид». Жан Расин и пьеса «Федра».

Традиции русского классицизма. 18 век. Трагедия. А. Сумароков. «Дмитрий Самозванец». Сатирическая комедия Д. Фонвизина «Недоросль».

Классицистическая «комедия характеров» и «комедия нравов» Ж.Б. Мольера. Жанр фарса и роль маски в пьесе «Лекарь поневоле». Переход от масочности к комедии характеров в комедии «Тартюф».

Тема 6

Традиции маски в театральной драматургии XVIII века: противостояние драматургов К. Гоцци и К. Гольдони. Волшебная сказка и комедия характеров. Традиции маски и театра Дель арте в драматургии Карло Гольдони и Карло Гоцци. Трансформация маски.

Приемы комедии характеров в пьесе «Слуга двух господ».

Жанр волшебной сказки в пьесах Гоцци «Ворон», «Принцесса Турандот», «Король-олень». Масочные традиции Гоцци, эзопов язык, текст и подтекст в советском кинематографе: фильм П.Арсенова «Король-олень».

Тема 7

Мещанская драма, слезная комедия и формирование жанра мелодрамы в европейской театральной драматургии. Зарождение основ жанра мелодрамы.

Право на высказывание в трагедии «третьего сословия». Комедия Бомарше «Женитьба Фигаро». Драма «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. Особенности кульминации с трагической развязкой. Работа Д. Дидро «Три разговора о драматической поэзии» и поиск тем «несчастий домашней жизни».

Пьеса Д. Дидро «Побочный сын». Мелодраматическая тема брошенного ребенка.

Площадной театр и слезные комедии. Гиньоль. Драматургия балаганных музыкальных представлений, куплеты как основа жанра комической оперы и водевиля. Мелодрама и водевиль. Хеппи-энд. Герой водевиля. Комический злодей.

Тема 8

Театральная драматургия и творчество А. С. Пушкина. Разрушение канонов классической трагедии в пьесе «Борис Годунов»: отказ от принципа триединства, спорная позиция главного героя, свободная пространственно-временная конструкция, открытый финал.

Исторические хроники В. Шекспира, и пьеса «Борис Годунов». «Борис Годунов» и историческая драма в России XIX в. Сценическая судьба пьесы «Борис Годунова».

Фильм В. Мирзоева «Борис Годунов». Кинематографичность структуры пьесы АС. Пушкина.

Темы пьесы «Маленькие трагедии». Автор как герой. Пьеса «Маленькие трагедии» и малая драматическая форма, лаконизм художественных средств (эскизность). Использование «вечных сюжетов». Короткая пьеса Пушкина и короткометражка. «Маленькие трагедии» и принцип киноальманаха. Взгляды А. С. Пушкина на драму и театр.

Тема 9

Каноны мелодрамы в русской театральной драматургии XIX века, формирование психологической драмы. Мелодраматизм и нарушение канонов комедии в пьесе Н. Гоголя «Женитьба». Отказ от хеппи-энда и открытый финал в комедии. Понятие «статус-кво» героя в комедии. Особенности «Статус-кво» ГГ Подколесина. Комическое и драматическое в формировании героев и структуры пьесы. Кочкарев как персонаж-трикстер.

Принципы мелодрамы в драме М. Лермонтова «Маскарад». Арбенин - романтический герой. Мелодраматическая позиция Нины. Статус антагониста в «Маскараде».

Пьесы А. Н. Островского. Мелодраматические мотивы в пьесе «Бесприданница», «Волки и овцы». Разработка речевых характеристик персонажей.

Драматургия И.С. Тургенев и «натуральная школа». Пьеса «Месяц в деревне». Развернутая характеристика героев, эпические отступления, психологические ремарки, подтекст в структуре пьесы Тургенева.

Тема 10

Состояние театральной драматургии в середине XIX в. и предпосылки появления «новой драмы». Писательские манифесты, требующие театральной реформы. Манифест Э. Золя «Натурализм в театре» (1881).

Формирование принципов «новой драмы»: «герой без цели», открытый финал, малая амплитуда событий, фрейдизм и психологические мотивировки героев, подсознательные мотивы героев, внутренний конфликт, внешний конфликт и отсутствие ярко выраженного протагониста, текст и подтекст в диалогах. Тема тотальной эмансипации. Отказ от жанровости. Театр и «новая драма» - проблемы постановки. Появление понятия телесности в «новой драме». Пьесы Генрика Ибсена. Появление открытого финала, пьеса «Кукольный дом». Пьесы Августа Стриндберга. Влияние натурализма. Сексуальность и физиологизм в пьесе «Фрекен Жюли».

А.П. Чехов как создатель психологической драмы. «Дядя Ваня», «Три сестры». Понятие «усадебной драматургии». Хронотоп Чехова. Герой Чехова и действие. Открытый финал и неразрешимость конфликта.

Тема 11

Опыты работы с документальной реальностью в театральной драматургии на рубеже XIX-XX в.в. Пьесы Л. Толстого «Власть тьмы», «Живой труп» и «судебная драма». Судебная хроника и наблюдения как материал для драматургии. Вопросы этики в драматургии, право автора на назидательность. Пьеса М. Горького «На дне». Герой-маргинал в театральной драматургии.

Тема 12

Символизм и метафорическое пространство в театральной драматургии. Экспрессионизм в драматургии. «Драма крика». Возвращение маски. Герой-маска. Конфликтное пространство. Эксперименты со структурой драмы

Немецкая экспрессионистская драма. «Драма-крик». Рейнхард Зорге и лирико-драматическая поэма «Нищий» (Der Bettler, 1917). Конфликт отцов и детей, стремление к свободе и отрицание конформизма, антивоенные настроения как основные темы в экспрессионистской драме.

Два основных направления экспрессионизма - социально-философское и на философско-мистическое. Пьесы Вальтера Хазенклевера, Георга Кайзера, Эрнста Толера.

Экспрессионизм в русской театральной драматургии десятих годов. Драматургическое творчество Л.Н. Андреева. Театральная деятельность футуристов. Различия между итальянской и русской театральной концепцией футуризма. Символистские театральные теории (В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок, Вяч. Иванов).

Тема 13

Трансформация текста в театральной драматургии в период авангарда. Трансформация пространства («конструктивизм») и тела актера в театре. Появление экрана в пространстве театра. Политическая и эстетическая программа «Театрального Октября» и концепция театральной драматургии. Агитационный театр и деятельность Пролеткульта. Массовые празднества.

«Мистерия-буфф» (1918) В.Маяковского – первая советская пьеса. Мейерхольд и Маяковский. Драматургические опыты В. Э. Мейерхольда.

Гиньоль и драматургия. «Монтажность» построения пьес «левого театра». С. М. Эйзенштейн в работе с классической пьесой. Манифест «Монтаж аттракционов».

Тема 14

Театральная драматургия накануне Второй мировой войны (30-40е гг). Антивоенные драма: пьесы Ж. Жироду и Ж. Ануя. Экзистенциальная драма Ж.П. Сартра. Жан Кокто и тема «Орфея». Опыт монодрамы: пьеса «Человеческий голос» Ж. Кокото. Возвращение к мифологии и попытка возрождения жанра трагедии: ярко выраженный конфликт, протагонист и антагонист, отказ от драмы чувств в пользу драмы идей.

Эпическая драма и эпический театр Б. Брехта. Приемы кинематографа в театре. Отказ от «четвертой стены» и театральности.

Тема 15

Театральная драматургия и эстетика абсурда. Трансформация героя, поиск конфликта и цели, отсутствие мотивировок, трансформация времени и пространства: нелинейное повествование, остановившееся время.

Пьесы Э. Ионеско «Носорог», пьеса С. Беккета «В ожидании Годо», пьеса Г. Пинтер «Сторож», пьеса Э. Олби. «Случай в зоопарке». Герой и трансформация телесности в драме абсурда.

Тема 16

Реалистичные направления в европейской театральной драматургии в 40-х – 60-х гг. Опыт параллельной работа драматургов в театре и кино.

Остросоциальная проблематика, понятие актуальности. Возвращение к психологическим мотивировкам и открытому финалу. Документальность. Значение детали и бытовых характеристик. Общие для кино и театра эстетически принципы при постановках спектакля и экранизации.

Герой неореализма в пьесах Э. де Филиппо «Филумено Мартурано», «Семь смертных грехов».

Оттепель и драматургия В. Розова. «Розовские мальчики» и новый герой в русской театральной драматургии.

Рассерженные молодые: пьеса «Оглянись во гневе» Дж. Осборна, пьеса «Вкус меда» Ш. Делении.

Тема 17

Герой в театральной драматургии «безгеройного» времени. Драматургия А. Володина, А. Вампилова. Драматургия Л. Петрушевской и «русский абсурд». Мотивы чеховской драматургии: малоамплитудная со-бытийность, внутренний конфликт, отсутствие антагониста, открытый финал. Идентичные пространственно-временные инверсии. Замкнутость пространства и «остановившееся время» в реалистичных (А. Вампилов) и абсурдистских пьесах (Л. Петрушевская).

Анализ пьес «Старший сын» и «Утиная охота». А. Вампилов и пространство провинции.

Эстетика абсурда в драматургии Л. Петрушевской. Разбор пьес Л. Петрушевской «Чинзано» и «День рождения Смирновой».

Драматургия А. Володина. Пьесы «Фабричная девчонка», «Пять вечеров». Стилль «потока будней». Разрушение типажа «героя соцреализма» и героя производственной драмы.

Тема 18

Перформативность и размывание эстетических канонов в театральной драматургии в конце XX - начале XXI века. Мультимедиа в театре и влияние на развитие драмы. Театральность в кино. Акционизм и драматургия. Возвращение мистериальности. Перформативное искусство и возвращение к сценарному тексту как первооснове представления. Возрождение карнавалов как зрелищной формы. Движение уличных театров. Театрализованные праздники. Интерес к жанру моноспектакля и мондраме.

Постмодернизм в драматургии и сценическом искусстве. Уменьшение роли слова в драматическом искусстве.

Документальная реальность, Театр. Док и техника «verbatim».

Понятие «постдраматический театр». Работа Х. Т. Леманна «Постдраматический театр». Роль драмы в современном театре.

Драматургия Тома Стоппард, пьеса «Розенкранц и Гильдестерн».

Драматургия Сары Кейн.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Темы семинаров разделены на главы – в соответствии с историческими этапами.

Практические семинары сопровождаются разбором и обсуждением пьес.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Основная литература

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература

1. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века: учебник / Отв. ред. Н. С. Пивоварова. - М.: ГИТИС, 2005. - 736 с.
2. История зарубежного театра: учебник / мин. культ. и масс. комм. РФ; гос. ин-т искусствознания; СПб. акад. театр. искусства; Отв. ред.: Л. И. Гительман; - СПб: Искусство-СПб, 2005. - 575 с.
3. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / Под ред. Л. И. Гительмана. - СПб: Издательство СПГАТИ, 2007. - 640 с.

3.2. Дополнительная литература

1. Аникст А.А. Шекспир: Ремесло драматурга. М.: Советский писатель, 1974. - 607 с.
2. Аникст А. А. Трагедия Шекспира «Гамлет»: Литературный комментарий. М.: Просвещение, 1986. - 223 с.
3. Аристотель. Поэтика. М.: Азбука, 2000. – 348 с.
4. Гвоздев А.А. История европейского театра. М.: URSS, 2011. - 334 с.
5. Зингерман Б. И. Очерки истории драмы XX века: Чехов, Стриндберг, Ибсен, Метерлинк, Пиранделло, Брехт, Гауптман, Лорка, Ануй. - М. 1979.
6. Коган П. С. Очерки по истории западноевропейского театра. М.: Юрайт, 2018. – 174 с.
7. Лакшин В. Я. Театр А. Н. Островского. М.: Советская Россия, 1985. - 144 с.
8. Манн Ю. В. Комедия Гоголя «Ревизор». М.: 1966. Худ. Литература. - 330 с.
9. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М.: 1988. М.: Художественная литература, - 413 с.
10. Поляков М. Я. О театре. Поэтика. Семиотика. Теория драмы. М.: Театр, 1995. - 384 с.
11. Чернова А. Все краски мира, кроме жёлтой: Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. М.: Искусство, 1987. - 221 с.
- Ярхо В.Н. Семь дней в афинском театре Диониса. М.: Лабиринт, 2004.
12. Головня В.В. История античного театра. Учебное пособие. М.: Искусство, 1972. – 399 с.
13. История русской драматургии. М.: Наука. 1982, - 314 с.
14. История русского театра. М.: Эксмо, 2011. - 477 с.
15. Мокульский С. С. История западноевропейского театра», Т. 1-2, М.: Лань, 2011. – 752 с.
16. Ярхо В.Н. Софокл. М.: Лабиринт, 2005. - 354 с.
17. Пушкин А. С. Борис Годунов. Маленькие трагедии: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы».
18. Лермонтов М. Ю. Маскарад.
19. Гоголь Н.В. Женитьба.
20. Островский А.Н. Беспреданница. Волки и овцы. Гроза.
21. Тургенев И.С. Месяц в деревне.
22. Толстой Л.Н. Власть тьмы. Живой труп.
23. Чехов А.П. Дядя Ваня. Чайка. Три сестры. Вишневый сад.
24. Горький А.М. На дне.
25. Андреев Л.Н. Жизнь человека.
26. Анненский И.Ф. Фамира-кифаред.
27. Булгаков М.А. Дни Турбиных. Бег. Зойкина квартира.
28. Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп.
29. Эрдман Н.Р. Мандат. Самоубийца.
30. Шварц Е.Л. Дракон. Голый король.

31. Вишневский В.В. Оптимистическая трагедия.
32. Розов В.С. В поисках радости. Вечно живые. Гнездо глухаря
33. Володин А.М. Пять вечеров. С любимыми не расставайтесь. Фабричная девчонка
34. Вампилов А.П. Утиная охота. Старший сын
35. Петрушевская Л.С. Чинзано. День рождения Смирновой. Три девушки в голубом
36. Коляда Н. В. Персидская сирень. Большая советская энциклопедия. Вырыпаев И. Кислород. Июль
37. Дурненков В. Экспонаты
38. Пулинович Я. Наташина мечта
39. Эсхил Персы, Прометей прикованный
40. Аристофан. Лисистрата. Облака
41. Плавт. Близнецы
42. У. Шекспир. Гамлет. Макбет. Двенадцатая ночь. Буря
43. П. Корнель. Сид
44. Ж. Расин. Федра
45. Ж.Б. Мольер. Мнимый больной. Тартюф
46. К. Гоцци. Любовь к трем апельсинам
47. К. Голдони. Слуга двух господ. Трактирщица
48. Ибсен Г. Нора. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа
49. Гауптман Г. Одинокие
50. Стриндберг А. Фрекен Жюли. Соната призраков
51. Метерлинк М. Слепые. Пеллеас и Мелисанда
52. Шоу Б. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца
53. Толлер Э. Эуген Несчастный
54. Зорге Р. Нищий
55. Брехт Б. Трехгрошовая опера. Мамаша Кураж и ее дети

3.3. Электронные издания, Интернет ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>
9. Библиотека Мошкова <http://lib.ru/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

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

Научная библиотека университета предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office

Приложение № 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История театральной драматургии»

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, ПКО-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: - семинары с разбором пьес и показом фрагментов спектаклей и фильмов - доклады и обсуждения по темам исторического и теоретического содержания - самостоятельная работа бакалавров по чтению и анализу драматургии разных исторических периодов	ОПК-1, ПКО-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению вопросов по основным этапам развития театральной драматургии - подготовка докладов по истории театральной драматургии - умение анализировать развитие элементов драматургии в разные исторические периоды - понимание связи исторически сложившихся способов формирования театральной драматургии с современным состоянием всех видов визуальных перформативных искусств	ОПК-1, ПКО-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о роли театральной драматургии в культурной жизни общества - проверка умения свободно ориентироваться в истории театральной драматургии, в частности - проверка навыков чтения и анализа пьесы любого	ОПК-1, ПКО-1

	исторического периода, распознавания драматургических приемов в их историческом контексте - проверка способности использования знаний по истории театральной драматургии в собственной практике работы с драматургическим текстом(сценарием).	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение семинаров и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении театральной драматургии на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (текстов пьес, конспектов занятий, учебно-методической литературы)
	<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 докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия в практических занятиях по каждой теме - степень правильности составленных планов, тезисов презентаций - степень глубины и профессионализма анализа драматургических приемов в пьесах различных видов, стилей, жанров, исторических периодов - степень умения применять полученные знания при написании собственных драматургических текстов (сценариев).
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% семинарских и практических занятий - наличие конспекта тезисов по всем темам - участие в обсуждении пьес и видеоматериала - наличие требуемых для занятий материалов (пьес, учебных пособий) - задания для самостоятельной работы выполнены в необходимой форме и своевременно

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может профессионально проанализировать пьесу в контексте эволюции приемов драматургии - студент может обосновать применение тех или иных драматургических приемов при создании авторского продукта в разных видах и жанрах - способность самостоятельно анализировать этапы эволюции драматургических форм в истории театральной драматургии
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- демонстрация знаний истории театральной драматургии в процессе семинарских занятий, дискуссий, презентаций - своевременное выполнение творческих заданий с элементами анализа театральной драматургии - представление работ (драматургический анализ, доклад, презентации) соответствующих необходимому уровню и критериям качества оформления - творческие задания, выполненные самостоятельно, в отведенное время; результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
2	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен

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

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

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание
- Экзамен

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит чтение пьесы драматурга по избранному периоду и просмотр видеозаписи театральной постановки или фильма-экранизации (адаптации) всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать театральную драматургию, способы ее актуализации и адаптации к современным требованиям, но и прививает 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 прочитанного текста пьесы и предложенного педагогом задания по видеозаписи спектакля или фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, приветствуются любые творческие решения, интересные наблюдения.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинодраматурга.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности искусства драматургии, его общественной функции, места и роли драматурга в творческом процессе создания КК сценического произведения, так и фильма.

В ходе занятий студент должен получить навыки свободно ориентироваться в истории театральной драматургии, обрести умение профессионально читать драматургических текстов разных стилей и

направлений, научиться использовать знания при создании собственных произведений драматургии.

Основными видами творческих работ являются: чтение и анализ пьес для театра (сравнительный анализ, анализ-эссе, письменные творческие задания по драматургии).

Экзамен

Проходит в форме устного ответа на вопросы и защиты аналитической работы (7-10 стр.).

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

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. Оценивание результатов творческое задание

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

Оценка **«отлично»** - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагогов. Письменное задание выполнено на высоком уровне.

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

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей. Письменное задание выполнено на недостаточном уровне.

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

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

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Авангардные направления в театральной драматургии начала XX века.
2. С. Эйзенштейн и способы трансформации классической драматургии.
3. Возвращение мифологических сюжетов в театральную драматурию середины XX века.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Влияние стилевых приемов «Новой драмы» на развитие театральной драматургии XX века.
2. Герой в советской драматургии в период застоя (70-80 годы XX века).
3. Особенности театральной драматургии в стиле doc.реализма

1.6.3 Примеры творческих заданий

1. Сравнительный анализ

- Студент рассматривает эффективность перипетии узнавания в развитии сюжета на примере трагедии Софокла «Царь Эдип» и современного фильма («Щоу Трумана» П. Уэйра, «Сердце Ангела» А. Пракера).

2. Анализ-эссе

- Студент выбирает один из компонентов драматургии (например, композицию, диалог, образ пространства и т.д.) и анализирует данный компонент в пьесах определенного стилевого направления в театральной драматургии. Для анализа берется не менее 3 авторов.

- Студент исследует творчество театрального драматурга на примере пьес.
 - Студент исследует особенности драматургии определенного исторического периода.
- Объем 7-10 страниц.

3. Творческое задание

- Студент предлагает адаптацию одной из пьес классического репертуара в объеме синапсиса. Объем не более 3-х страниц.

Список вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине:

1. Особенности драматургии мистериальных празднеств и обрядов. Понятие фабульности и импровизации
2. Особенности драматургии Эсхила. Пьеса «Прометей, прикованный».
3. Особенности драматургии Софокла. Пьесы «Царь Эдип» и «Антигона»
4. Особенности драматургии Еврипида. Появление психологических мотивировок героя в пьесе. Пьеса «Медея».
5. Аристотель «Поэтика». Базовые понятия театральной драматургии.
6. Зарождение комедии. Аристофан. Пьеса «Лисистрата»
7. Римская комедия и возникновение комической интриги.
8. Театральная драматургия в период Средневековья. Христианские мистерии.
9. Карнавал. Понятие маски. Театр дель Арте
10. Особенности драматургии Шекспира. Трагический герой Шекспира.
11. Комедии Шекспира.
12. Хроники Шекспира.
13. Драматургия Классицизма. Принцип триединства.
14. Традиции маски в драматургии XVIII века: противостояние К. Гоцци и К. Гольдони.
15. Мещанская драма, слезная комедия и формирование жанра мелодрамы
16. Театральная драматургия А. С. Пушкина и поиск новой структуры трагедии.
17. Пьеса «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина и принцип альманаха
18. «Новая драма»: формирование нового героя, конфликта и структуры сюжета.
19. Судебная драма и пьесы Л. Толстого
20. Поиск нового героя, герой маргинал в драматургии М. Горького. Пьеса «На дне».
21. Авангардные направления в театральной драматургии начала XX века
22. Первые опыты взаимовлияния театральной драматургии и кино. Эйзенштейн и театр.
23. Интеллектуальные и философские направления в театральной драматургии середины XX века.
24. Эпический театр. Драматургия Б. Брехта
25. Драма абсурда.

26. Современна театральная драматургия и перформатичность.
27. Особенности формирования театральной драматургии в эстетике постдрамы.
28. Драма. дос и техника вербатим и ее влияние на современную театральную драматургию

Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточной аттестацией по дисциплине «История театральной драматургии» является экзамен.

Содержание экзамена:

- 1) вопрос по истории театральной драматургии (см. список вопросов «Фонд оценочных средств»);
- 2) разбор пьесы (выбор студента) – в его культурно-историческом контексте.

Министерство культуры Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В.Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы кинооператорского мастерства»**

Направление подготовки **52.03.06 Драматургия**

Уровень образования **высшее –бакалавриат**

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Составитель программы - кандидат искусствоведения, доцент Онипенко М.С.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1130 от 16 ноября 2017г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2024 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан сценарно-киноведческого
факультета _____ В.В. Марусенков
(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

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	6
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	6
2.2. Тематический план дисциплины	6
2.3. Содержание дисциплины	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	10
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	11
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

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы кинооператорского мастерства» является умение решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

- художественно – творческая деятельность:

соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в разработке изобразительной концепции кино- и телепроекта;

осуществлять экспертную оценку художественных достоинств кино - и телепроекта;

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств операторского искусства.

1.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО «Драматургия»

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» изучается на 3 курсе.

Данная дисциплина (модуль) строится на основе пройденных студентами или одновременно изучаемых дисциплин: «История русского и зарубежного изобразительного искусства», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Основы кинематографического мастерства», «Техника и технология кино и телевидения», «Организация производства аудиовизуальной продукции», а также учебной и производственной практик.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- обязательных профессиональных компетенций (ПКО-4)

Код ПКО	Наименование ПКО
ПКО-4	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) *знать:*

теорию и практику кинооператорского мастерства; знать изобразительные особенности операторского искусства; историю развития операторского искусства; наиболее ярких современных кинооператоров; особенности и специфику работы операторов в различных жанрах кино и телевидения; особенности взаимодействия драматурга и оператора; особенности специальных и комбинированных видов киносъемок; состав операторской группы и специализацию ее участников.

2) *уметь:*

разрабатывать вместе с авторами аудиовизуального произведения творческо-постановочную концепцию кино- и телепроекта; разбираться в изобразительных особенностях кино и телепроизведения; давать квалифицированную оценку операторской работе; анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для процесса производства; разбираться в киносъемочной аппаратуре; составлять операторские сметы.

3) *владеть:*

методами анализа изобразительной стороны киноискусства; навыками подбора творческого и производственно-технического персонала, занятого в создании кинопроекта; умением обеспечивать творческий и технологический процессы подготовки съемок, съемки и монтажа фильмов; умением оптимизировать затраты на киносъемочную и осветительную технику с сохранением разрабатываемого режиссером и оператором художественного решения.

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 часа.	
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч. плану	В т.ч. по курсам
		3
Работа с преподавателем (контактные часы):	30,3	30,3
Теоретический блок:		
Лекции	30	30
Семинар		
Самостоятельная работа:	35,7	35,7
Теоретический блок:	25,7	25,7
Практический блок:	10	10
Форма итогового контроля	6	6
Контактные часы на зачет	0,3	0,3
Всего часов	72	72

2.2. Тематический план дисциплины

№	Темы	Количество часов				
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем		СРС	Формы контроля
			лек.	практ.		
1.	Кинооператор и его роль в создании фильма.		4		8	
2.	Взаимодействие оператора-постановщика с драматургом и съемочной группой	11	2		4	
3.	Реализация сценария на экране при помощи операторской работы.	11	2		4	
4.	Операторская техника и ее творческие задачи	6	4		8	
5.	Работа кинооператора в	16	2			

	различных жанрах кино- и телепроизводства					
6.	Изобразительные средства операторского искусства		2		8	
7.	История операторского искусства	17	4		3,7	
	Зачет	6				6
	Контактные часы на зачет	0,3				0,3
	Итого за семестр:	72	30		35,7	6,3

2.3 Содержание дисциплины

1. Теоретический блок

Тема 1. Кинооператор и его роль в создании фильма.

Роль кинооператора в производстве фильма и творческом процессе. Операторская профессия и ее специфика. Что такое хорошая операторская работа.

Тема 2. Взаимодействие оператора-постановщика с драматургом и съемочной группой

Работа оператора с драматургом на разных этапах производства. Поиск и утверждение оператора продюсером.

Работа оператора с режиссером-постановщиком, художником-постановщиком и его ассистентами, художником по гриму.

Тема 3. Реализация сценария на экране при помощи операторской работы.

Работа оператора со сценарием. Литературный и режиссерский сценарий. Сложности визуализации сценария. Практические аспекты при работе над реализацией сценария.

Тема 4. Операторская техника и ее творческие задачи

Съемочная техника, камера и оптика. Вспомогательная техника. Свет и грипп. Специальная техника.

Тема 5. Работа кинооператора в различных жанрах кино- и телепроизводства

Особенности работы оператора-постановщика над: художественным фильмом, телесериалом, документальным фильмом, рекламным роликом,

Тема 6. Изобразительные средства операторского искусства

Творческие возможности таких изобразительных операторских средств, как композиция, движение камеры, свет, тональность и т.д. Операторская работа с этими изобразительными средствами, и их применение на практике.

Тема 7. История операторского искусства

Становление профессии кинооператор (до 20-х годов). Советские кинооператоры 20-30-х годов. Немецкий киноэкспрессионизм. Французский импрессионизм. Приход звука и кинематограф 30-40-х годов. Итальянский неореализм. Операторы «Новой волны во Франции». Голливудское кино 50-60-х годов. Советский поэтический кинематограф. Зарубежный кинематограф 80-90-х годов.

Наиболее интересные отечественные операторы 21-го века (Ю.Клименко, С.Мачильский, М.Осадчий, В.Опельянц, И.Гринякин и др) и их картины.

Наиболее интересные зарубежные кинооператоры 21-го века (Р.Ричардсон, Р.Дикинс, Э.Любецки, Б.Дельбонель, Д.Хонджи и д.р.)

2.Практический блок

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование различных форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Содержание самостоятельной работы студента:

- повторение лекционного материала и материала учебных пособий
- просмотр фильмов для последующего обсуждения на занятиях

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)
		Лекции	Практические и семинары	Просмотры	Индивидуальные	
Тема 7	История операторского искусства	1	0		0	Лекция с использованием видеоматериала. Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов

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

Основная литература.

Головня А. Мастерство кинооператора. – М.: «Искусство», 1995г.

Грирсон Т. и Гудридж М. Профессия кинооператор - М.: Рипол классик, 2014г.

Десять операторских биографий. – М.: «Искусство», 1978г.

Долинин Д. Киноизображение для чайников. - СПб., 2011г.

Железняков В. Cinematographer. Человек с фабрики грез. – М.: «Пробел-2000», 2004г.

Онипенко М. и Медведев А. Операторское искусство. - М., БРЭ, 2014г.

Интернет-ресурсы.

1. www.fond-kino.ru
2. <http://kinoglaz.ru> сайт гильдии кинооператоров России
3. <http://kinooperator.ru>
4. www.proficinema.ru
5. www.prospekt.org (электронные версии книг)
6. www.screenwriter.ru
7. <https://theasc.com> сайт гильдии кинооператоров Америки (на англ.яз)
8. Программа Кинопоиск

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

При чтении лекций и проведении семинаров и практических занятий используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет. Так же используется оцифрованный фотоматериал со съемочных площадок в качестве наглядного пособия и фрагменты фильмов, снятые преподавателям. Собранные материалы в электронном виде показываются на проекционной технике.

При изучении дисциплины «Кинооператорское мастерство» 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 материалов на экране
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 кинооператорского мастерства» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука.

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), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов).

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Кабинет для практических занятий	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Министерство культуры Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В.Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Основы кинооператорского мастерства»**

Направление подготовки **52.03.06 Драматургия**

Уровень образования **высшее –бакалавриат**

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Москва, 2023

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан сценарно-киноведческого
факультета _____ В.В. Марусенков
(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 сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ПКО-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение заданий.	ПКО-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинооператорского мастерства	ПКО-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов

		- наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты, учебно-методической литературы, статистической информации) - выполнение самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к зачету - 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% лекционных 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 - самостоятельная работа выполнена своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки студент по материалам занятий, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к зачету
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к зачету - зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
2	ПКО-4	Обсуждение теоретических вопросов на занятиях Самостоятельное освоение теоретического материала,

		необходимого для допуска к зачету Зачет

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

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

- обсуждение теоретических вопросов на занятиях
- самостоятельное освоение теоретического материала, необходимого для допуска к зачету
- зачет

1.5. Оценивание результатов экзамена

Аттестацией по предмету является зачет в конце семестра, который проводится в устной форме путем подготовки ответов на два вопроса, представленных в билете.

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

Оценка «зачтено» ставится:

- за полный грамотный ответ;
- за правильный грамотный ответ, но:
 1. *требующий уточнения по одному из вопросов,*
 2. *при наличии одного-двух недочетов,*
 3. *если допущена одна негрубая ошибка;*
- за правильный грамотный ответ, но:
 1. *требующий уточнения по всем вопросам билета,*
 2. *за допущенную грубую ошибку,*
 3. *при наличии более двух недочетов;*

Оценка «незачтено» ставится за:

- неправильные ответы на два вопроса билета;
- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлена положительная оценка.

1.6. Список вопросов для подготовки к зачету

2. Оператор-постановщик и его роль в съемочной группе.
3. Совместная работа доаматурга и оператора на различных этапах создания фильма.
4. Операторская группа и ее состав.
5. Основные моменты в совместной работе оператора-постановщика и режиссера-постановщика.
6. Совместная работа оператора-постановщика и художника-постановщика над проектом.
7. Работа оператора-постановщика с художником по костюмам и художником по гриму.
8. Технический брак в результате неслаженной работы операторской группы и его возможные причины.
9. Творческий брак в операторской работе.
10. Что такое операторское искусство? Его определение и основные отличительные черты. Взаимосвязь с остальными выразительными средствами кинематографа.
11. Что такое хорошая операторская работа?
12. Современная российская операторская школа, ее особенности и наиболее интересные представители.
13. Современные голливудские операторы и их картины.
14. Взаимосвязь фотографии и операторского искусства. Влияние фотографии на изобразительные стили в кинематографе.
15. Влияние изобразительного искусства на работу оператора. Что общего, и какие различия в работе художника и оператора?
16. Работа кинооператора с композицией кадра. Основные типы кинокомпозиции.
17. Работа кинооператора со светом. Изобразительные и драматургические примеры работы со светом.
18. Цвет как изобразительное и эмоциональное средство в работе кинооператора.
19. Работа кинооператора с тональностью, ее основные изобразительные и драматургические особенности.
20. Особенности работы оператора в игровом кинематографе.
21. Особенности работы оператора в документальном кинематографе.
22. Особенности работы оператора на телесериалах с разным бюджетом.
23. Различные типы кино- и видеокамер и их использование. Форматы кадра и форматы записи.

24. Основной комплект кинокамеры.
25. Кинообъективы, их разновидности и основные технические характеристики.
26. Различные типы и устройства операторских тележек и их творческие возможности.
27. Основные виды операторских кранов и их использование.
28. Осветительное оборудование. Различные типы осветительных приборов. Различные дополнительные крепления и приспособления (грип): штативы, рамы, отражатели, флаги и т.д.
29. Основные системы стабилизации изображения и специальная техника для плавного движения камеры.
30. Различные способы съемки с автомобиля в движении, их проведение и обеспечение.
31. Воздушные киносъемки и специальные приспособления, используемые для проведения таких съемок. Подготовка воздушных съемок и техника безопасности.
32. Трюковые киносъемки и их особенности. Операторская техника, используемая при таких съемках.
33. Съемка с использованием сложных пиротехнических эффектов.
34. Киносъемка животных. Съемка методом прямого наблюдения и постановочная съемка. Используемое оборудование.
35. Специальные виды киносъемки: макросъемка, рапидная съемка и цейтраферная съемка.
36. Сложное техническое кино, его подготовка и реализация.
37. Комбинированные киносъемки и их основные задачи. Используемое оборудование. Комбинированные съемки и компьютерная графика.
38. Использование компьютерной графики в кино. Особенности съемки под компьютерную графику.
39. Совместная работа супервайзера и оператора-постановщика.

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
ОСНОВЫ КИНОРЕЖИССУРЫ**

Бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1130, с учетом рекомендаций ОПОП.

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 сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

(подпись)

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	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 бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия и относится к обязательной 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 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.

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 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		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								
Общая трудоемкость	з.е.	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	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.		
системе культуры. Роль режиссера в игровом кино					
Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению	2			2	4
Тема 3. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа. Авторский кинематограф	2			2	4
Тема 4. Основные этапы работы режиссера над фильмом. Анализ кинопроизведений как неотъемлемая часть работы режиссера. Принцип сочетания игрового и неигрового начал. Выбор средств и органика замысла	4			8	12
Тема 5. Изобразительное построение кадра и композиционно-монтажное построение фильма и телевизионного произведения. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища	8			8	16
Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма	8			8	16
Тема 7. Основы драматургического построения фильма. Диалог. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа режиссера с композитором, со звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись	2			4	6
Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионной продукции. Рекламный образ	2			2	4
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого	30			36	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Кинематограф и телевидение в системе культуры. Роль режиссера в игровом кино

Влияние на развитие культуры индустриализации и связанного с ней таких явление, как урбанизация, социальная и техническая революции, рост промышленности. Ведущие художественные направления начала XX века: литература, живопись, театр.

XX век и новые искусства с технической доминантой: фотография, кинематограф, мультимедиа. Возникновение кинематографа и пути его развития.

Правда и вымысел – два пути развития кинематографа: «правда кино» и «киноправда». Фотографическая основа фиксации реальности в кинематографе. От «факта» к «образу».

Переход от «письменной» культуры к «визуальной». Появление образной визуальной культуры. «Свобода» выбора и «свобода» взаимодействия человека в окружающем мире. Изменение роли коммуникации: новые парадигмы коммуникаций. Понятие «массовая культура». Понятие «информационная культура». Понятие «виртуальная» реальность.

Влияние кинематографа и телевидения на развитие культуры. Качественно новые возможности способа передачи и воздействия информации. Новый тип образного мышления, интегрирующий речевые и визуальные формы. Появление новых медиасредств и рождение медиакультуры. Новый этап аудиовизуального искусства.

Мировоззрение художника как основа творчества. Эрудиция. Художественный вкус. Моральные качества. Понятия «интеллигентность» и профессионализм. Вопросы художественной правдивости и гражданской ответственности режиссера при работе над фильмом. Своеобразие авторского мировосприятия и его отражение на экране.

Роль режиссера в создании фильма. Формирование съемочной группы. Профессиональная этика режиссера. Отбор и художественное осмысление явлений и фактов действительности: от замысла до его реализации.

Единство и противоположность работы режиссера в театре и в кинематографе. Современные взгляды на теоретическое наследие ведущих режиссеров театра и кино. Стилистические особенности режиссерского почерка.

Способы воплощения художественного замысла и поиски режиссерской трактовки сценарного замысла, факта, роли, события, актерского образа, структуры фильма в целом. Выбор художественно-выразительных средств.

Этапы работы режиссера над фильмом: подготовительный период, съемочный период, монтажно-тонировочный период, сдача фильма.

Современные возможности мультимедийных приемов в работе режиссера над фильмом. Основные мультимедийные приемы: техника, технология, творчество. Режиссер мультимедиа. Палитра режиссера мультимедиа.

Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению

Краткая характеристика игрового и неигрового кинематографа. Взаимопроникновение специфических приемов двух начал: документального и художественного.

Пионеры кино. «Синематограф» бр. Люмьер – документальная фиксация окружающего мира. Документ как элемент структуры в литературе и в искусстве. Фотографическая основа фиксации реальности в кино. Реальность и «виртуальная реальность».

Ж. Мельес – родоначальник игрового кино и первые шаги режиссуры. Драматургическая основа его фантастических картин и кинофеерий. Кино как аттракцион: трюки, движущиеся декорации, съемка манекенов, макетов, первые попытки применения спецэффектов.

Проблемы синтеза в кино. Трансформация опыта смежных видов искусства. Монтажность изображения в живописи. Мизансцена в театре. Монтажный ритм в музыке. Романная форма в литературе как основа 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 воплощению (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. Особенности 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 последствия 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 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.unikino.ru/>
 - Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.ru/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 LTSC WINENTLTSCUPGRD 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	ПКО-4
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПКО-4
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПКО-4
	<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	ПКО-4
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– 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>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в 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>	– 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>	– 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>	– 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.

игровом кино Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению	2. Пути развития кинематографа. 3. Сущность нового языка кино. 4. Влияние новых технологий на развитие кинематографа и появление новых медиасредств.
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.	1. Особенности работы режиссера в кино. 2. Мировоззрение 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
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	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.
Тема 7. Слово в фильме. Диалог. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись.	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.
Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионного фильма. Рекламный образ.	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»

бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

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**
« _____ » _____ 2024г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРОДЮСИРОВАНИЯ»**

Специальность

52.03.06 «Драматургия»

Квалификация выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составитель - доцент Богун А. И.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 52.03.06 «Драматургия», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2024г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационно-методический раздел.
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
2. Структура и содержание дисциплины (модуля).
 - 2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины.
 - 2.2. Содержание разделов дисциплины.
 - 2.2.1. Тематический план курса.
 - 2.2.2. Содержание дисциплины.
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.
3. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины.
4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
5. Материально – техническое обеспечение дисциплины.
6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля).
7. Фонд оценочных средств

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

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

Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными особенностями организации и управления кинопроцессом; с системой производственно-экономических показателей, необходимых для определения сроков технологических периодов производства и расчета себестоимости фильма;

Знания в области организации производственного процесса, полученные студентами на лекциях, должны способствовать их эффективной профессиональной деятельности.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Программа курса «Основы продюсирования» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **52.03.06 «Драматургия»** относится к части Факультативы ОПОП. Ее изучение осуществляется на 3 курсе в 6 семестре.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Основы продюсирования» обучающийся должен:

1) знать:

историю продюсерства, теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания АВП; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;

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

2) уметь:

разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации;

организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами;

3) владеть:

методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения	ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.
ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.

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 часа	
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
Практические занятия		30	30
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками		36	36
Практический блок:			
Доклад			
Форма итогового контроля		3 6	3 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.	История возникновения профессии. История кинопродюсинства в России	4	1		1	3
2.	Выбор литературного материала или темы для сценария	6	4		4	2
3.	Идея постановки и ее исследование	7	4		4	3
4.	Финансирование проекта и рекламы	5	2		2	3
5.	Бизнес-план и определение основных творческо-производственных показателей	4	2		2	2
6.	Продюсерский анализ проекта	6	4		4	2
7.	Формирование основного состава съемочной группы и консультантов	6	2		2	4
8.	Выбор стратегии маркетинга	5	2		2	3
9.	Утверждение постановочного проекта фильма	5	2		2	3
10.	Смонтированный рабочий позитив. Право на окончательный монтаж	5	2		2	3
11.	Организация проката	6	2		2	4
12.	Анализ законченного производством фильма	5	2		2	3
13.	Современные тенденции российского продюсерского кинематографа	2	1		1	1
	Итого за 6 семестр:	66	30		30	36
	Зачет:	6				
	Всего за 6 семестр:	72				
	Общая трудоемкость:	2 з. е.				

2.2.2. Содержание дисциплины

Содержание работы с преподавателем:

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИИ. ИСТОРИЯ КИНОПРОДЮСЕРСТВА В РОССИИ

Продюсерский кинематограф. Возникновение, становление, развитие. Понятия «продюсер» и «продюсерская деятельность». Ознакомление студентов с тематическим планом изучаемой дисциплины.

Конец XIX века – возникновение ярмарочного аттракциона. Предприниматель в кинобизнесе – продюсер. Образование Голливуда. Система студий. Виды продюсеров. Разделение продюсеров на «независимых» и «студийных». Современные американские продюсеры. «Команда» продюсера. Творческие портреты современных продюсеров: Майкла Дугласа, Питера Губера, Джона Питерса, Дино Де Лаурентиса и др.

Прокат иностранных фильмов. Начало производства отечественных кинокартин. Ханжонков и Дранков. Революция 1917 года и кинематограф. Исполнительные продюсеры в советский период. Распад СССР и перестройка кинематографа в России. Новый путь развития российского кинематографа.

ТЕМА 2. ВЫБОР ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ ТЕМЫ ДЛЯ СЦЕНАРИЯ

Основные требования к литературной основе фильма. Опцион. Покупка прав на экранизацию. Продюсерский заказ на сценарий – экранизацию литературного произведения. Интуиция продюсера. Договор с драматургом. Оригинальный сценарий. От синопсиса к литературному сценарию. Покупка готового сценария. Выбор сценариста. Киносценарий (рабочий сценарий).

ТЕМА 3. ИДЕЯ ПОСТАНОВКИ И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Идея – интуиция или анализ? Несколько примеров продюсерского анализа идеи. Понятие темы и жанра. Поиск и выбор режиссера-постановщика.

ТЕМА 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И РЕКЛАМЫ

Каким образом заявить о своем кинопроекте? Поиск инвесторов. Чем их заинтересовать? Государственное финансирование. Финансовые ресурсы и сценарий. Спонсоры и меценаты. Понятие малобюджетного фильма.

ТЕМА 5. БИЗНЕС-ПЛАН И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Принципы разработки бизнес-плана. Реализация кинопроекта. Основные творческо-производственные показатели будущего фильма: жанр, сроки производства, формат, название, система звука, места натурных съемок, количество объектов. Лимит затрат.

ТЕМА 6. ПРОДЮСЕРСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

Умение выявлять плюсы и минусы кинопроекта. Подготовительный период для трансформации «минусов в плюсы». Продюсерская уверенность в успехе. «Формула успеха». Режиссерский сценарий.

ТЕМА 7. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СОСТАВА СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ

Продюсер и пятерка основных творческих работников. Режиссер, драматург, исполнительный продюсер, директор съемочной группы, оператор и художники, звукорежиссер, монтажер. Подбор и утверждение актеров. Тема и консультанты.

ТЕМА 8. ВЫБОР СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА

Продюсер и маркетинг. Выбор стратегии. Реклама и производство фильма.

ТЕМА 9. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОСТАНОВОЧНОГО ПРОЕКТА ФИЛЬМА

Постановочный проект. Перечень документов. Распределение обязанностей. Ответственность. Постановочный проект и режиссерская импровизация.

ТЕМА 10. СМОНТИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ПОЗИТИВ. ПРАВО НА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Отбор дублей и черновой монтаж эпизодов в съемочном периоде. Черновой монтаж фильма. Показ смонтированного рабочего позитива композитору, звукооператору, редактору и продюсеру. Поиск оптимального варианта монтажа, устраивающего продюсера и режиссера.

Право на окончательный монтаж фильма. Опыт кинематографии США. Юридическая основа этого права. Конфликты в российском кино и пути их регулирования.

ТЕМА 11. ОРГАНИЗИЦИЯ ПРОКАТА

Продюсеры, прокатчики и демонстраторы – цель: получение максимальной прибыли. Отношения продюсеров и прокатчиков. Договорные отношения. Прокатные отделы на фирмах. Предварительная экспертиза зрелищного потенциала фильма.

ТЕМА 12. АНАЛИЗ ЗАКОНЧЕННОГО ПРОИЗВОДСТВОМ ФИЛЬМА

Анализ – важнейший итоговый документ. Кто делает анализ. Его задачи в совершенствовании кинопроцесса.

ТЕМА 13. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОДЮСЕРСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

Кинопроизводство на современном этапе. Взаимоотношения с прокатом. Продюсер и кинорынок. Пути дальнейшего развития.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к практическим занятиям.

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИИ. ИСТОРИЯ КИНОПРОДЮСЕРСТВА В РОССИИ

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся понятия «продюсер» и «продюсерская деятельность» и истории продюсерства за рубежом и в России.

ТЕМА 2. ВЫБОР ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ ТЕМЫ ДЛЯ СЦЕНАРИЯ

Задание для самостоятельной работы: изучить основные требования к литературной основе фильма, этапы работы над сценарием

ТЕМА 3. ИДЕЯ ПОСТАНОВКИ И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся продюсерского анализа идеи.

ТЕМА 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И РЕКЛАМЫ

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся способов финансирования проекта

ТЕМА 5. БИЗНЕС-ПЛАН И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся разработки бизнес-плана, реализации кинопроекта и основных творческо-производственные показатели будущего фильма.

ТЕМА 6. ПРОДЮСЕРСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся продюсерского анализа проекта

ТЕМА 7. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СОСТАВА СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы формирования съемочной группы.

ТЕМА 8. ВЫБОР СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся маркетинговой стратегии продюсера.

ТЕМА 9. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОСТАНОВОЧНОГО ПРОЕКТА ФИЛЬМА

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся постановочного проекта фильма и перечень документов.

ТЕМА 10. СМОНТИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ПОЗИТИВ. ПРАВО НА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся монтажа фильма (чернового, окончательного).

ТЕМА 11. ОРГАНИЗИЦИЯ ПРОКАТА

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы отношения продюсеров и прокатчиков.

ТЕМА 12. АНАЛИЗ ЗАКОНЧЕННОГО ПРОИЗВОДСТВОМ ФИЛЬМА

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся анализа законченного производством фильма.

ТЕМА 13. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОДЮСЕРСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

Задание для самостоятельной работы: изучить тенденции современного продюсерского кинематографа.

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	
История возникновения профессии. История кинопродюсерства в России		1			Диспут
Выбор литературного материала или темы для сценария		2			Разбор конкретных ситуаций
Идея постановки и ее исследование		2			Разбор конкретных ситуаций
Финансирование проекта и рекламы		2			Разбор конкретных ситуаций
Бизнес-план и определение основных творческо-производственных показателей		2			Разбор конкретных ситуаций
Продюсерский анализ проекта		2			Разбор конкретных ситуаций Дискуссия
Формирование основного состава съемочной группы и консультантов		1			Разбор конкретных ситуаций
Выбор стратегии маркетинга		1			Разбор конкретных ситуаций Дискуссия
Утверждение постановочного проекта фильма		1			Разбор конкретных ситуаций
Смонтированный рабочий позитив. Право на окончательный монтаж		1			Разбор конкретных ситуаций
Организация проката		1			Разбор конкретных ситуаций Дискуссия
Анализ законченного производством фильма		1			Разбор конкретных ситуаций Дискуссия
Современные тенденции российского продюсерского кинематографа		1			Дискуссия
Итого:		18			

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Основы продюсирования» составляет 60 %.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Литература основная

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. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие /Т. Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
7. Ресурсы кинобизнеса: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко, П.К.Огурчикова, М.В.Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
8. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство» / под редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
9. Правовые аспекты творческого предпринимательства. Практикум кинопродюсера: учебное пособие /Е.А. Звегинцева – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2021.
10. Сколько стоит фильм: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство» / под редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022.

Дополнительная литература.

1. Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: Учеб. пособие/И.Е. Кокарев. - 2 изд., перераб.- М.: Аспект Пресс, 2009 г.
2. КиноСтатистика. Ежегодник о киноотрасли России. MovieResearchCompany.
3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. редактор Ю. П. Орловский – М.: Контракт, Инфра-М, 2002 г.
4. Алан Розенталь. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М.: Триумф; Жуковский: Эра, 2000 г.
5. Богданов М.А. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М.: ВГИК, 1979 г.
6. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический подход/Кэтрин Келлисон; перевел с английского Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимков.- Минск: ГревцовПаблицер, 2008г.
7. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / под. ред. К. Н. Гусева: Издание 3-е, переработанное и дополненное М.: Проспект, 2003 г.
8. Криштул Б.И. Кинопродюсер. М.: Российский Фонд культуры, «Русская панорама», 2000 г.
9. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере. Учебное пособие под. ред. д. э. н., проф. Г. П. Иванова, к. э. н. П. К. Огурчикова, к. э. н. В. И. Сидоренко. М.: 2003 г.

10. Сидоренко В.И. Планирование сроков и стоимости производства фильмов.- М.: ВГИК, 2007 г.
11. Чуковская Е.Э. Аудиовизуальный бизнес: договорное регулирование. М.: «РосКонсульт», 1999 г.
12. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов / Пер. с англ. С.И. Биченко, А.П. Бойцовой, М.С. Меньшиковой, под ред. Т.Н. Яковлевой-Нельсон. – М.: ГИТР, 2008 г.

Список нормативных правовых документов.

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV.
2. Комментарий к федеральным законам «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» - М., 1996 г.
3. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.07.1995 г., № 609.
4. Положение о национальном фильме. Утверждено приказом Государственного комитета Российской Федерации от 27.01.99 № 7-1-19/4.
5. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993 г. №1904.
6. Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 01.07.1996 г. № 1010.
7. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 01.12.1995 г. № 191-ФЗ.
8. Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон о государственной поддержке кинематографии» от 27.12.2009г. №375-ФЗ.
9. Постановление Правительства Российской Федерации о киноконцерне Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р.
10. Указ Президента Российской Федерации «О реорганизации государственных киностудий» от 4 апреля 2001 г. № 309.
11. Указ Президента Российской Федерации «О создании открытого акционерного общества «Российский кинопрокат» от 4 апреля 2001 г. № 390.
12. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002.
13. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 27.12.1991.
14. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» 9.10.1992 № 3613-1.
15. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 15.04.1993 г. №4804.
16. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ.

Интернет-источники

1. www.fond-kino.ru
2. www.kinoproducer.ru
3. www.kinometro.ru
4. www.mkrf.ru
5. www.nevafilm.ru (аналитические материалы)
6. www.proficinema.ru
7. www.prospekt.org (электронные версии книг)
8. www.screenwriter.ru
9. www.kinodata.ru
10. Официальный сайт кинокомпании Профит
11. Программа Кинопоиск
12. Приложение ЕАИС
13. Рейтинги Gallop
14. www.kinobusiness.com

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

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.

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.	Кабинет для практических занятий	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование. (телевизор LG-65SJ930V(ЖК), медиапроигрыватель LG BLU-RAY-PLREER)
2.	Помещение	Оснащение компьютерной техникой с возможностью

	(библиотеку) для самостоятельной работы обучающихся	подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

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).

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

На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект практических занятий;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Основы продюсирования

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-2, ПКО-4	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - изучение учебно-методического обеспечения - самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	ПКО-2, ПКО-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к лекционным занятиям - подготовка к выполнению реферата - участие в дискуссиях	ПКО-2, ПКО-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка выполнения реферата - проверка навыков исследовательской работы по учебно-методическому обеспечению - оценка активности и эффективности участия в дискуссиях - сдача зачета	ПКО-2, ПКО-4
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие выполненного реферата
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков	- правильное и своевременное выполнение реферата - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу

	практического использования знаний	- способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в лекционном занятии - степень активности и эффективности участия в дискуссиях - успешное выполнение реферата
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: 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
	Этап 2: 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
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- Реферат - Зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2, ПКО-4	Реферат Зачет

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

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

Реферат

Зачет

Реферат

Реферат должен носить творческий характер, что означает отражение в

работе способностей и стремления студента к максимально полному выражению своих интеллектуальных и профессиональных возможностей. О недостатке творческого подхода можно судить по следующим признакам: отсутствие ссылок на теоретические источники и нормативный материал; некритическое использование в тексте разного рода высказываний, положений, точек зрения и выводов других авторов; отсутствие собственных мыслей и интерпретаций каких-либо положений и позиций и т. п.

Зачет

Является результатом совокупной работы студента, проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины, учитывая результаты рефератов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов рефератов

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов зачета

Оценка *«зачтено»* выставляется студенту, сдавшему доклад и ответившему на вопрос по тематике дисциплины.

Оценка *«не зачтено»* выставляется студенту, потерпевшему творческую неудачу в выполнении доклада и зачетного опроса.

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

1.6.1 Примерный перечень тематики рефератов.

1. История развития профессии-продюсер. Виды продюсерства.
2. История кинопродюсерства в России.
3. Выбор идеи, темы, литературного материала.
4. Финансирование проекта и рекламы.
5. Бизнес-план и определение основных творческо-производственных показателей.
6. Продюсерский анализ.
7. Выбор стратегии маркетинга.
8. Современные тенденции продюсерского кинематографа.

1.6.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Рождение кинопрофессий. Образование Голливуда. Система студий.
2. «Коламбия» и ее руководитель Гарри Кон.
3. Ирвинг Талберг - руководитель «Юниверсал».
4. Творческий портрет Майкла Дугласа.
5. Творческий портрет Питера Губера.
6. Творческий портрет Джона Питерса.
7. Начало производства отечественных кинокартин. Ханжонков и Дранков.
8. Взаимоотношения продюсера с исполнителями главных ролей
9. Исполнительные продюсеры в советский период.
10. Перестройка кинематографа в России после распада СССР. Новый путь развития.
11. Основные требования продюсера к литературной основе. Договор с драматургом.
12. Продюсерский анализ идеи постановки, выбор драматурга и режиссера.
13. Поиск инвесторов. Государственное финансирование. Спонсоры и меценаты.
14. Бизнес-план и определение основных творческо-производственных показателей.
15. Выбор стратегии маркетинга, экспертиза зрелищного потенциала фильма.
16. Утверждение постановочного проекта фильма.
17. Контроль текущего материала и выполнения календарно-постановочного плана.
18. Черновой монтаж фильма. Поиск оптимального варианта монтажа.
19. Право на окончательный монтаж фильма. Опыт кинематографии США. Конфликты в российском кино и пути их урегулирования.
20. Отношения продюсеров и прокатчиков. Договора. Прокатные отделы на фирмах.
21. Анализ законченного производством фильма.
22. Кинорынок и продюсер. Современные тенденции российского продюсерского кинематографа.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2024г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность

52.03.06 «Драматургия»

Квалификация выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составитель - кандидат экономических наук, доцент Шадрина М.В.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 52.03.06 «Драматургия», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2024г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

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

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1

Цели и задачи дисциплины (модуля)

1.2

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

1.3

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Структура и организационно-методические данные дисциплины

Содержание разделов дисциплин.

Тематический план дисциплины

2.2.2. Содержание дисциплины

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1

Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

3.1.2. Дополнительная литература

3.1.3. Нормативные правовые документы

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

3.2

Электронные издания. Интернет-ресурсы

4.

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

5.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить, прежде всего, практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками поведения в современных реалиях. Сегодня в усложнившихся условиях возникли серьезные проблемы в процессе адаптации людей к изменениям, происходящим в их среде обитания. Это диктует необходимость изучения основных принципов потребительского поведения человека, а также особенностей формирования доходов и расходов в АВС. В этой связи особенно важно изучить и уметь применять на практике принципы и закономерности протекающих в организации экономических процессов, принципы работы основных финансовых институтов и финансовых инструментов.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует, среди прочего, высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и рационального использования.

Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг. Одной из таких целевых групп, для которых задача формирования практических навыков в области управления личными и семейными финансами стоит особенно актуально, являются студенты образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у студентов систематизированных знаний об основах управления личными финансами, о функционировании предприятия (организации) АВС, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у студентов экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

1. формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;
2. изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к базовой части учебного плана (дисциплины, модули), её изучение осуществляется в 7 семестре.

Дисциплина реализуется кафедрой Дистрибуции и маркетинга. Дисциплина должна обеспечить те знания, умения и навыки, которые позволят обучающимся лучше ориентироваться в современных экономических реалиях.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:

- базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;
- способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

2) уметь:

- самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;

- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;
- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений.

3) владеть:

- основными приемами и методами анализа имеющихся данных.
- навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;
- навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Задача ПД	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану

Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		7	
Работа с преподавателем (контактные часы):	34	34	
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Индивидуальные занятия			
Самостоятельная работа:	32	32	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Курсовая работа			
Эссе			
Формы текущего контроля			
Форма промежуточной аттестации	Зачет 6	Зачет 6	
Всего часов	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план дисциплины

Очное отделение

Название разделов и тем	Общая трудоемкос ть (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Самос- стоя- тельная работа
		лекции	практичес кие занятия	Индивиду альные занятия	
4 курс, 7 семестр					
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.	8	4			4
Тема 2. Банки и их значение.	8	4			4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6			4
Тема 4. Налоги.	8	4			4
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.	8	4			4
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	8	4			4
Тема 7. Страхование.	8	4			4
Тема 8. Риски в мире денег.	8	4			4
Итого за 7 семестр:	66	34			32
Зачет:	6				
Всего за 7 семестр:	72				
Общая трудоемкость:	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)				

2.2.2 Содержание дисциплины

1) Теоретический блок

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение.

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.

Депозит. Вкладчик. Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. Депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Кредит. Сущность кредита, его роль и функции. Кредитная сделка. Кредитная история. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК).

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и её условия.

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты, электронные деньги.

Тема 3. Сбережения и инвестиции.

Склонность к сбережению и её зависимость от величины денежного дохода. Инвестиции реальные и финансовые. Физическое лицо как инвестор. Финансовые институты и финансовые инструменты. Современные фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, формирование курса ценных бумаг, инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем, ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, валютная и фондовая биржи. Паевые инвестиционные фонды как способ инвестирования для физических лиц. Производные финансовые инструменты.

Тема 4. Налоги.

Классификация и функции налогов. Сущность и цели налогообложения. Нормативно – правовая основа налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Система федеральных налогов. Система региональных налогов. Система местных налогов. Виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения, налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ. Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов. Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам. Налогообложение в АВС.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АВС. Малый бизнес и его функционирование в АВС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных

накоплений.

Тема 7. Страхование.

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.

Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег.

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными.

2) практический блок

Самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам.

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических и интерактивных занятиях, проведения коллоквиума.

Содержание самостоятельной работы студента:

- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение лекционного материала и материала учебников;
- самостоятельное изучение необходимых материалов в периодической печати и сети Интернет.

Перечень и виды самостоятельной работы студентов

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?
3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение.

Вопросы для самопроверки

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?
4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Вопросы для самопроверки

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?

4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги.

Вопросы для самопроверки

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?
5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?
8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АИС.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Вопросы для самопроверки

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?
5. Какие виды страхования существуют в России?
6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 2. Банки и их значение.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 3. Сбережения и инвестиции	6				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 4. Налоги.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 7. Страхование.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 8. Риски в мире денег.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Итого	34				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Основы финансовой грамотности» составляет 100%.

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

3.1 Список учебной литературы

3.1.1 Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, Ю. В. Кривоуцко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: учебное пособие /Б. М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.

3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
4. От идеи к бюджету фильма: учебно-практическое пособие /В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие /Т. Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко, П.К.Огурчикова, М.В.Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: учебное пособие /под общей редакцией Сидоренко В.И. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021

3.1.2. Дополнительная литература.

1. Браилова, О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 43 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Оплата труда персонала : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06670-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00482-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.

4. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00375-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432142>
5. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г.
6. Малышев, В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 36 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.
9. Нехорошев, Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 344 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /под ред. Г.П.Иванова, П.К.Огурчикова, В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 г.
11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие. /под ред. Ю.В.Криволуцкого, Л.А.Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015 г.
12. Продюсерство. Управленческие решения: учебное пособие / под ред. В.С.Малышева, Ю.В.Криволуцкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 г.
13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.
14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.

15. Макнаб, Д. Профессия: кинопродюсер /пер. с англ./-М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /пер. с англ./ - М.: ГИТР.2008.

3.1.3. Нормативные правовые документы.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ».
4. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
5. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
2. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
4. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
5. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
6. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
7. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
8. <http://www.bloomberg.com> - Информагентство «Блумберг»
9. <http://www.rbc.ru> - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
10. <http://www.gifa.ru> - Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
11. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
12. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
13. <http://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 студентов), компьютерные классы.

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

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

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

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.

16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.
38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

Методические рекомендации по организации студентом самостоятельной работы.

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

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

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;
- ⇒ просмотры фильмов;
- ⇒ работа с Интернет-ресурсами;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету.

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

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно

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

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

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с

тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к экзамену. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости-усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к аудиторному занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет

с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки и творческой практики.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных форм.	УК-9
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на аудиторных занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - активное участие в реализации интерактивных форм обучения
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы своевременно проработаны
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов анализа изучении конкретных личных финансовых проблем - способность самостоятельно обосновать свою точку зрения при анализе личных финансовых вопросов, опираясь на результаты анализа ситуации с применением интерактивных форм
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- продемонстрировано знание теоретических основ и эмпирического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и анализа информации -ЗАЧЕТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-9	Зачет

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

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

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов зачета

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного

		инструментария.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умения давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к зачету формируется список вопросов.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**:

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка - «НЕ ЗАЧТЕНО».

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

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету.

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.

3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.

- 34. Налоговая система.
- 35. Налоги и их классификация.
- 36. Виды налогов для физических лиц.
- 37. Налоговые льготы и вычеты.
- 38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
- 39. Налог на профессиональный доход.
- 40. Государственная пенсионная система в РФ.
- 41. Накопительная и страховая пенсия.
- 42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
- 43. Признаки финансовых пирамид.
- 44. Правила личной финансовой безопасности.
- 45. Виды финансового мошенничества.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составители: Воденко М.О., кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино, Дзюбло А.А., профессор кафедры драматургии кино, Хмелик М.А., профессор кафедры драматургии кино.

Рабочая программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании кафедры драматургии кино
Протокол № 1 от 30 августа 2024 года.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи преддипломной практики	4
2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объём и продолжительность практики	6
5. Содержание практики	6
6. Форма отчетности по практике	7
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики	9
7.1. Основная литература	9
7.2. Дополнительная литература	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для прохождения практики	10
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
10. Материально-техническое обеспечение практики	11
11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	12
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам преддипломной практики	12
12.1. Содержание задания по преддипломной практике	12
12.2. Процедура защиты отчета о практике	13
12.3. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	13
12.4. Критерии оценки результатов практики	20
<i>Приложение 1. Дневник прохождения преддипломной практики</i>	22
<i>Приложение 2. Отчет о преддипломной практике</i>	26
<i>Приложение 3. Характеристика обучающегося бакалавриата</i>	27

1. Цель и задачи преддипломной практики

Преддипломная практика, как важнейшая часть учебного процесса проводится для формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обязательных, выполнения выпускной квалификационной работы, ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся, нацелена на формирование необходимых практических и теоретических навыков по сбору материала для написания выпускной квалификационной работы – оригинального произведения драматургии (сценария полнометражного игрового фильма).

Задачами преддипломной практики выступают:

- закрепление и расширение знаний и умений, приобретенных обучающимися в период теоретического обучения;
- сбор материала для создания выпускной квалификационной работы;
- осуществление практической деятельности, направленной на подготовку выпускной квалификационной работы;
- представление итогов выполненной работы в виде отчета о практике и варианта ВКР – оригинального произведения драматургии (сценария полнометражного игрового фильма).

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 года № 1130, преддипломная практика входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем преддипломной практики определяется рабочим учебным графиком. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе преддипломной практики, используются при выполнении ВКР – оригинального произведения драматургии (сценария полнометражного игрового фильма).

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс реализации задач преддипломной практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 52.03.06 - Драматургия (уровень бакалавриата):

Универсальных компетенций (ПК):

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.
Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).

Общепрофессиональных компетенций (ОПК)

История и теория искусства ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и пара-категории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания

произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.
Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
Работа с информацией ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной	ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК- 3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учётом основных требований информационной безопасности.

деятельности	

Обязательных профессиональных компетенций (ПКО)

ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.
ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения	ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.
ПКО-4. Способен к конструктивному	ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе

диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.
ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.
ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения	ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:

знать:

- законы драматургии, особенности создания произведений кинодраматургии в различной стилистике и различных жанрах;
- средства художественной выразительности кинематографа, телевизионного и театрального искусства;

уметь:

- вести самостоятельный отбор материалов, связанных с всесторонним изучением темы выпускной квалификационной работы – оригинального произведения драматургии;
- анализировать полученный материал, выделять главное, делать выводы;
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;

владеть навыками:

- организации самостоятельной работы на этапе сбора материала, необходимого для углублённой работы по созданию драматургической основы аудиовизуального произведения;
- планирования и реализации собственной деятельности;
- критического анализа российского и зарубежного опыта создания произведения драматургии;
- разработки и написания выпускной квалификационной работы – оригинального произведения драматургии.

4 . Объём и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.06 - Драматургия (уровень бакалавриата) преддипломная практика проводится на четвёртом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 10 зачетных единиц.

Продолжительность – 6 недель и 4 дня.

5. Содержание практики

При прохождении практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, графиком ее проведения, видами контактной и других работ, требованиями к оформлению отчета о практике, формой промежуточной аттестации.

Тематический план преддипломной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительны	Знакомство с программой	8	Собеседование

	й этап	практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.		с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение общих заданий. – сбор материалов, связанных с всесторонним изучением темы выпускной квалификационной работы; – составление плана работы над сценарным замыслом; – воплощение в сценарную форму теоретических знаний и практических умений. Выполнение индивидуального задания, заключающегося в создании: – заявки на сценарий полнометражного игрового фильма; – синопсиса сценария полнометражного игрового фильма; – сценария полнометражного игрового фильма (первый вариант, объём 60-70 стр.); – сценария полнометражного игрового фильма (второй вариант); – презентации (питчинга) разработанного сценария	334	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета о практике Защита результатов практики Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.	18	Защита отчета о практике
		Итого	360	

Содержание работы обучающихся в период прохождения преддипломной практики заключается в:

- создании первого варианта выпускной квалификационной работы – оригинального произведения драматургии (сценария полнометражного игрового фильма (или утверждённой мастерами заявки на сценарий);
- подготовке второго разработанного и дополненного варианта ВКР.

6. Форма отчетности о практике

Обучающиеся во время прохождения практики ведут *Дневник* установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки.

Результаты преддипломной практики обучающийся обобщает в форме письменного *Отчета*, соответствующего программе практики и содержащего письменно выполненное индивидуальное задание (не более 5–10 страниц текста) и материал практики в виде приложений к отчету.

Отчет о практике включает:

- Титульный лист (Приложение 2);
- Содержание;
- Введение (указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики);
- Основная часть, в которой дается описание выполненной работы, практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин;
- Заключение, содержащее описание навыков и умений, приобретенных за время практики, выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

В отчете должны быть отражены план и выполнение части ВКР (сбор материала и написание полнометражного сценария); факт участия в питчинге со сценарием по теме ВКР; краткий анализ проделанной работы по теме ВКР (в свободной форме).

Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 пт (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля – 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

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 отчета на последующих 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 отчете.

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.

Отчет о практике вместе с дневником обучающийся представляет на кафедру сразу после окончания практики.

Защита отчета перед руководителем практики от Университета осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики

7.1. Основная литература

1. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. - М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
2. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. - М.: ВГИК, 2003.
3. Митта А. Кино между адом и раем. - М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
4. Туркин В. Драматургия кино. - М.: ВГИК, 2007.
5. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник. - М.: ВГИК, 2009

6. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. - М.: Альпина нон-фикшн, 2013.

7. Мариевская Н.Е. Нелинейное время фильма: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2014.

7.2. Дополнительная литература

1. «Мастерство киносценариста»: Сборник. М.: ВГИК, 1979.
2. Вайсфельд И. Мастерство киносценариста. М.: Советский писатель, 1964.
3. Габрилович Е. Вопросы киносценаристики. М.: ВГИК, 1984.
4. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. М.: ВГИК, 1963.
5. Левин Е. Компоненты композиции сценария. М.: ВГИК, 1989.
6. Михальченко С. Азбука киносценария. М.: ВГИК, 2003.
7. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. М.: ВГИК, 2006.
8. Михальченко С. Экранизация рассказа. М.: ВГИК, 2004.
9. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. М.: ВГИК, 2001.
10. Нехорошев Л. Драматургия эпизода. М.: ВГИК, 2001.
11. Нехорошев Л. Принципы анализа драматургии фильма. М.: ВГИК, 2005.
12. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. М.: Искусство, 1971.
13. Ромм М. Беседы о кино. М.: Искусство, 1964.
14. Слип Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. М.: Триумф, 2003.
15. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9.
16. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. // Приложение к журналу «Киносценарии». М., 1993.
17. Черных В. О сценариях и сценаристах. // «Киносценарии», 1990, № 6.
18. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. Т. 2. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002.
19. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. Т.1. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002.
20. Эйзенштейн С.М. Монтаж. М.: Музей кино, 2000.
21. Аристотель. Поэтика. Риторика / Пер. с др.-греч. В. Апеллерота, П. Платоновой. СПб: Азбука-Классика, 2008.
22. Воглер К. Путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
23. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн, 2014.
24. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино / Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А.

Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. (Территория взгляда вып. 1).

25. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009.

26. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ, 2011.

27. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для прохождения практики

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) образовательной организации
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Сайты: Сценарист.ру; Кинопоиск, Prokino, Dramafong
- Библиотека сценариста. <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/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.лп/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- TeaTpDOC: <http://www.teatrdoc.ru/>
- 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. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

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

Программы для работы над сценариями и подготовки производства
Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

10. Материально-техническое обеспечение практики

Перечень материально-технического обеспечения включает:

- помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета;
- библиотеку, читальный зал;
- научно-исследовательские кабинеты.

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

11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья Университет и профильная организация 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; выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 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); надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

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

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам преддипломной практики

Для оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося по итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета на основании защиты отчета о практике. При оценке результатов практики учитываются:

- качество и полнота составления отчета о практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;
- характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Содержание задания по преддипломной практике

Обучающиеся, проходящие преддипломную практику, получают от руководителя практики общие и индивидуальные задания, выполнение которых должно отражаться в отчете.

Общие задания включают:

- сбор материалов, связанных с всесторонним изучением темы выпускной квалификационной работы;
- составление плана работы над сценарным замыслом;
- воплощение в сценарную форму теоретических знаний и практических умений.

Руководитель практики назначает индивидуальные задания обучающимся по выполнению ВКР – оригинального произведения драматургии (сценария полнометражного игрового фильма), заключающиеся в создании:

- заявки на сценарий полнометражного игрового фильма;

- сценария полнометражного игрового фильма (первого варианта, объём 60-70 стр.);
- сценария полнометражного игрового фильма (второго варианта);
- презентации (питчинг) разработанного сценария.

За время прохождения преддипломной практики обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

12.2. Процедура защиты отчета о практике

Защита отчета по преддипломной практике включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентацией итогов и ответы на вопросы по существу отчета.

Примерные вопросы к зачету по практике:

- опишите ход работы над выполнением индивидуальных заданий;
- опишите проблемы, трудности, возникшие при прохождении преддипломной практики, и пути их решения.

Защита отчета о практике развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

12.3. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций, обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1	УК-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
2	УК-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
3	ОПК-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
4	ОПК-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
5	ОПК-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
6	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
7	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
8	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

9	ПКО-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
10	ПКО-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
11	ПКО-6	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

При защите отчета о практике оценивается уровень овладения обучающимся знаниями, умениями, навыками в соответствии с содержанием программы практики и запланированными результатами и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

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) 5 б.	Средний (с незначительным и замечаниями) 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) 2 б.	
Теоретическая база знаний						
УК-1	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5
УК-2	УК-2Способен определять круг	В полном объеме	Компетенция с	Фрагментарная,	Отсутствие у	

	задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).	сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	
ОПК-1	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5

	культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и паракатегории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.		замечаниями	достижения		
ОПК-2	ОПК-2. Способен осуществлять	В полном объеме	Компетенция с	Фрагментарная,	Отсутствие у	

	творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.	сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	

	ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК- 3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учётом основных требований информационной безопасности.					
ПКО-1	ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги;	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	

	ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.					
ПКО-2	ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий;	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	
ПКО-4	ПКО-4. Способен к	В полном объеме	Компетенция с	Фрагментарная,	Отсутствие у	

	конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.	сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	
ПКО-5	ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	

	искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения					
ПКО-6	ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	
<i>Практические навыки</i>						
УК-1	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития;	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5

	УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.					
УК-2	рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта;	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5

	УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).					
ОПК-1	Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и паракатегории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-54

	историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.					
ОПК-2	ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии;	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	

	ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.					
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК- 3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учётом основных требований информационной безопасности.	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	
ПКО-1	ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	

	художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра					
ПКО-2	ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий;	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию	Сформировано умение использовать компетенцию с	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение	Отсутствие сформированного умения использовать	

	драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.	с индикаторами достижения	индикаторами достижения с незначительными замечаниями	использовать компетенцию с индикаторами достижения	компетенцию с индикаторами достижения	
ПКО-4	ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	
ПКО-5	ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	

	создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения					
ПКО-6	ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	

	отобранного материала					
<i>Владеет</i>						
УК-1	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5
УК-2	рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5

	деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).					
ОПК-1	Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и паракатегории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5

	различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.					
ОПК-2	ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	

	выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.					
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК- 3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	

	ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учётом основных требований информационной безопасности.					
ПКО-1	ПКО-1. Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	
ПКО-2	ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных,	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	

	социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий;					
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	
ПКО-4	ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера,	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	

	редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.					
ПКО-5	ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	
ПКО-6	ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или ПКО-6.1. Знает основные	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	

	направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала					

12.4. Критерии оценки результатов практики

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». К зачету допускаются обучающиеся, представившие заполненный дневник по практике, отчет о практике, отзыв руководителя практики.

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

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 эффективно его использовать в постановке практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «хорошо»:

- достаточно полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях, драматургических направлениях и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- средний уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:

- достаточный минимальный объем теоретических знаний;
- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики;
- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках использования драматургических технологий и давать им критическую оценку;
- 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.

Оценка зачета по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающегося, а в последующем в приложение к диплому.

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, может быть отчислен из состава студентов за академическую задолженность.

В случае уважительной причины обучающийся направляется повторно на прохождение практики.

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

**ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

направление подготовки _____

профиль _____

(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)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

1. Студент _____

(подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(ДОЛЖНОСТЬ)

$$(\Phi.I.O.)$$

(подпись)

3. Руководитель практики
от предприятия, организации

(ДОЛЖНОСТЬ)

$$(\Phi.I.O.)$$

(подпись)

**Индивидуальное задание
на период практики**

1.	Задание от образовательной организации.

Руководитель практики от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Ежедневные записи студента

[illegible]

М.П. Студент _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Руководитель практики
от организации _____
(подпись) (ф.и.о.)

Дата _____ Руководитель практики _____
от ВГИК _____
(подпись) (ф.и.о.)

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

Факультет _____

Кафедра _____

**ОТЧЕТ
о преддипломной практике**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

_____ (адрес организации)

_____ (название отдела)

_____ (в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от ВГИК

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

20____г.

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

Факультет _____

Кафедра _____

**ХАРАКТЕРИСТИКА
Студента- практиканта**

(фамилия, имя, отчество студента)

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.

под руководством

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) преддипломную практику

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр универсальных (УК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы
обще профессиональные компетенции и компетенции профессиональные

обязательные:

[illegible]

Общая характеристика студента

[illegible]

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

«_____» 20__ г.

Руководитель практики

(должность)

(Φ.Ι.Ο.)

(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составители: Дубровина Т.А., кандидат искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино; Румянцева И.А., доцент кафедры драматургии кино, Павловская Н.А., доцент кафедры драматургии кино.

Программа производственной практики составлена на основании ФГОС ВО утвержденного приказом Министерством образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Программа производственной практики одобрена на заседании кафедры драматургии кино. Протокол № 1 от 30 августа 2024 года.

Заведующий кафедрой _____Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи творческой практики	4
2. Место творческой практики в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объём и продолжительность практики	6
5. Содержание практики	6
6. Форма отчетности по практике	8
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики	9
7.1. Основная литература	9
7.2. Дополнительная литература	10
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для прохождения практики	11
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
10. Материально-техническое обеспечение практики	12
11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	12
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам творческой практики	13
12.1. Содержание задания по творческой практике	13
12.2. Процедура защиты отчета о практике	14
12.3. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	14
12.4. Критерии оценки результатов практики	20
<i>Приложение 1. Дневник прохождения творческой практики</i>	21
<i>Приложение 2. Отчет о творческой практике</i>	25
<i>Приложение 3. Характеристика обучающегося бакалавриата</i>	26

1. Цель и задачи творческой практики

Производственная творческая практика как важнейшая часть учебного процесса проводится для формирования, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обязательных, ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся, нацелена на получение базового опыта профессиональной деятельности в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация), овладение методами совершенствования творческой деятельности.

Задачами творческой практики выступают:

- закрепление и расширение знаний, приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения;
- подготовка обучающихся к последующему изучению профессиональных дисциплин;
- овладение практическими навыками различных видов литературной работы в кинематографе и других сферах литературного творчества;
- сбор материала для создания творческих работ (этюда, портрета, новеллы, творческого дневника и др.).

2. Место творческой практики в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 года № 1130, творческая практика входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем творческой практики определяется рабочим учебным графиком. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе творческой практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Организация творческой практики на всех этапах направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и обязательных

профессиональных компетенций, в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 52.03.06 - Драматургия (уровень бакалавриата):

Общепрофессиональных компетенций – (ОПК)

ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК- 3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учётом основных требований информационной безопасности.

Профессиональных компетенций обязательных – (ПКО)

ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта;

различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.
ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения	ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.
ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.

В результате прохождения творческой практики обучающийся должен:

знать:

- законы драматургии, особенности создания произведений кинодраматургии в различной стилистике и различных жанрах;
- средства художественной выразительности кинематографа, телевизионного и театрального искусства;
- методологию и технологию решения профессиональных задач (проблем).

уметь:

- вести самостоятельный отбор материалов, связанных с всесторонним изучением тем творческих работ (этюда, портрета, новеллы, творческого дневника и др.);
- анализировать полученный материал, выделять главное, делать выводы;
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;

владеть навыками:

- организации самостоятельной работы на этапе сбора материала, необходимого для углублённой работы по созданию драматургической основы аудиовизуального произведения;
- планирования и реализации собственной деятельности;
- критического анализа российского и зарубежного опыта создания произведения драматургии;
- разработки и написания творческих работ (этюда, портрета, новеллы, творческого дневника и др.).

4. Объём и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.06 - Драматургия (уровень бакалавриата) «практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – творческая практика» проводится на третьем курсе в 3 курсе, согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 4 зачетные единицы.

Продолжительность – 2 недели и 4 дня

5. Содержание практики

При прохождении практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, графиком ее проведения, видами контактной и других работ, требованиями к оформлению отчета о практике, формой промежуточной аттестации.

Тематический план творческой практики имеет следующую структуру:

№	Наименование	Содержание раздела	Тру-	Форма

п/ п	раздела	(этапа)	доем- кость, час.	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.	8	Собеседовани е с руководите- лем практики
2	Основной этап	Выполнение общих заданий: – изучение системы ценностных ориентаций общества, его эстетических, духовных потребностей в конкретном творческом продукте; – анализ взаимосвязи теории и практики в области драматургии и искусстве в целом; – критический анализ российского и зарубежного опыта создания произведения драматургии; – анализ средств художественной выразительности кинематографа, телевизионного и театрального искусства; – участие в творческо-производственной работе организации, осуществляющей деятельность в области кино-, теле- и других экранных искусств; – выполнение отдельных поручения	130	Контроль со стороны руководителя практики

		руководителей соответствующих подразделений кино, видео- и телестудий, газет, журналов, книжных издательств, рекламных агентств и т.д. Выполнение индивидуального задания. Выполнение индивидуального задания.		
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	6	Защита отчета
		Итого	144	

Содержание работы обучающихся в период прохождения творческой практики заключается:

- в освоении основных видов и методов организации творческой деятельности драматургов;
- в выполнении индивидуального задания по разработке и написанию творческих работ (этюда, портрета, новеллы, творческого дневника и др.).

6. Форма отчетности по практике

Обучающиеся во время прохождения практики ведут *Дневник* установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки.

Результаты творческой практики обучающийся обобщает в форме письменного *Отчета*, соответствующего программе практики и содержащего письменно выполненное индивидуальное задание (не более 5–10 страниц текста) и материал практики в виде приложений к отчету.

Отчет о практике включает:

- Титульный лист (Приложение 2);
- Содержание;
- Введение (указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики);

– Основная часть, в которой дается описание выполненной работы, практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин;

– Заключение, содержащее описание навыков и умений, приобретенных за время практики, выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики;

– Список использованной литературы;

– Приложения.

Отчет о практике может содержать «писательские записные книжки» и «выдержки из дневников». В них обучающийся заносит наиболее значительные и художественно интересные наблюдения, факты, события и свое отношение к ним, замыслы, писательские зарисовки с натуры, этюды, мысли и образы, навеянные жизненной практикой, работы, сделанные по заданиям кино- и телестудий, газет и журналов.

Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 пт (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля – 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

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 отчета на последующих 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 отчете.

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.

Отчет о практике вместе с дневником обучающийся представляет на кафедру сразу после окончания практики.

Защита отчета перед руководителем практики от Университета осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики

7.1. Основная литература

1. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. - М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
2. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. - М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
3. Мариевская Н.Е. Нелинейное время фильма: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2014.
4. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник. - М.: ВГИК, 2009.
5. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. - М.: ВГИК, 2003.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. - М.: ВГИК, 1984.

7.2. Дополнительная литература

1. «Мастерство кинодраматурга»: Сборник. М.: ВГИК, 1979.
2. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. М.: Советский писатель, 1964.
3. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. М.: ВГИК, 1963.
4. Левин Е. Компоненты композиции сценария. М.: ВГИК, 1989.
5. Митта А. Кино между адом и раем. М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
6. Михальченко С. Азбука киносценария. М.: ВГИК, 2003.
7. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. М.: ВГИК, 2006.
8. Михальченко С. Экранизация рассказа. М.: ВГИК, 2004.
9. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. М.: ВГИК, 2001.
10. Нехорошев Л. Драматургия эпизода. М.: ВГИК, 2001.
11. Нехорошев Л. Принципы анализа драматургии фильма. М.: ВГИК, 2005.
12. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. М.: Искусство, 1971.
13. Ромм М. Беседы о кино. М.: Искусство, 1964.
14. Скип Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. М.: Триумф, 2003.

15. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9.
16. Туркин В. Драматургия кино. М.: ВГИК, 2007.
17. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. // Приложение к журналу «Киносценарии». М., 1993.
18. Черных В. О сценариях и сценаристах. // «Киносценарии», 1990, № 6.
19. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. Т. 2. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002.
20. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. Т.1. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002.
21. Эйзенштейн С.М. Монтаж. М.: Музей кино, 2000.
22. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009.
23. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ, 2011.
24. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
25. Аристотель. Поэтика. Риторика / Пер. с др.-греч. В. Апфельрота, П. Платоновой. СПб: Азбука-Классика, 2008.
26. Воглер К. Путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
27. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн, 2014.
28. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино /Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. (Территория взгляда вып. 1).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для прохождения практики

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) образовательной организации
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikino.gp/>
- Сайты: Сценарист.ру; Кинопоиск, Prokino, Dramafong
- Библиотека сценариста. <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/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.лп/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- TeaTrDOC: <http://www.teatrdoc.ru/>
- 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. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

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

Программы для работы над сценариями и подготовки производства
Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

10. Материально-техническое обеспечение практики

Перечень материально-технического обеспечения включает:

- помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета;
- библиотеку, читальный зал;
- научно-исследовательские кабинеты.

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

11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья Университет и профильная организация 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; выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 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); надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

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

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам творческой практики

Для оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося по итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета на основании защиты отчета о практике. При оценке результатов практики учитываются:

- качество и полнота составления отчета о практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;
- характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Содержание задания по творческой практике

Творческая практика предполагает самостоятельную работу обучающегося над определенным проектом, который может иметь реальную производственную судьбу. Руководитель практики назначает общие и индивидуальные задания, выполнение которых должно отражаться в отчете.

Общие задания включают:

- изучение системы ценностных ориентаций общества, его эстетических, духовных потребностей в конкретном творческом продукте;
- анализ взаимосвязи теории и практики в области драматургии и искусстве в целом;
- критический анализ российского и зарубежного опыта создания произведения драматургии;
- анализ средств художественной выразительности кинематографа, телевизионного и театрального искусства;
- участие в творческо-производственной работе организации, осуществляющей деятельность в области кино-, теле- и других экранных искусств;
- выполнение отдельных поручения руководителей соответствующих подразделений кино, видео- и телестудий, газет, журналов, книжных издательств, рекламных агентств и т.д.

Руководитель практики назначает индивидуальные задания обучающимся по разработке и написанию творческих работ (этюда, портрета, новеллы, творческого дневника и др.), например,

- проанализировать художественный текст произведения драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру смысла, единство формы и содержания;
- проанализировать архитектуру произведения драматургии, главные признаки его замысла, стилистики, средств художественной выразительности;
- составление плана сценария и написание синопсиса.

За время прохождения творческой практики обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

12.2. Процедура защиты отчета о практике

Защита отчета о творческой практике включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентацией итогов и ответы на вопросы по существу отчета.

Примерные вопросы к зачету по практике:

- опишите практические навыки различных видов литературной работы в кинематографе и других сферах литературного творчества;
- опишите этапы работы драматурга над творческими проектами;
- опишите выполнение конкретного творческого проекта.

Защита отчета о практике развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

12.3. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций, обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1.	ОПК-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
2.	ОПК - 3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
3.	ПКО - 1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
4.	ПКО - 2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
5.	ПКО - 3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
6.	ПКО - 4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

При защите отчета о практике оценивается уровень овладения обучающимся знаниями, умениями, навыками в соответствии с содержанием программы практики, запланированными результатами и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

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) 5 б.	Средний (с незначительным и замечаниями) 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) 2 б.	
Теоретическая база знаний						
ОПК-2	ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5 2-5

	творческой работы.					
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства; ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию; ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5
ПКО-1	ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги;	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5

	ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.					
ПКО-2	ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	

ПКО-4	ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	
<i>Практические навыки</i>						
ОПК-2	ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5

	аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.					
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства; ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию; ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5
ПКО-1	ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии;	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5

	ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.					
ПКО-2	ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	

	произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.					
ПКО-4	ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	
<i>Владеет</i>						
ОПК-2	ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	

	творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.					
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства; ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию; ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	
ПКО-1	ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	

	построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.					
ПКО-2	ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5

	методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.		достижения с незначительными замечаниями	индикаторами достижения		
ПКО-4	ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5

12.4. Критерии оценки результатов практики

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение творческой 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 эффективно его использовать в постановке практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «хорошо»:

- достаточно полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях, драматургических направлениях и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- умение делать обоснованные выводы;
- средний уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:

- достаточный минимальный объем теоретических знаний;
- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики;
- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках использования драматургических технологий и давать им критическую оценку;
- 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.

Оценка зачета по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающегося, а в последующем в приложение к диплому.

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, может быть отчислен из состава студентов за академическую задолженность.

В случае уважительной причины обучающийся направляется повторно на прохождение практики.

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

**ДНЕВНИК
прохождения творческой практики**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от ВГИК

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от ВГИК

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность)
(фамилия, инициалы)
(подпись)

[illegible]

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Ежедневные записи обучающегося

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от ВГИК

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

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

Факультет _____

Кафедра _____

**ОТЧЕТ
о творческой практике**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

_____ (адрес организации)

_____ (название отдела)

_____ (в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от ВГИК

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

20____г.

Приложение 3

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студента-практиканта

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции обязательные:

Наименование и шифр профессиональных компетенций (ПКО) в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции		
	низкий	средний	высокий

Общая характеристика

студента _____

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета о практике

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«_____» _____ 20____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Направление подготовки
52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль
Кинодраматург
Квалификация выпускника
Бакалавр
Уровень образования
Бакалавриат

Форма обучения
Очная, заочная

Москва, 2024

Составители: Дубровина Т.А., кандидат искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино, Павловская Н.А., доцент кафедры драматургии кино.

Программа производственной практики составлена на основании ФГОС ВО утвержденного приказом Министерством образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Программа производственной практики одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол № 1 от 30 августа 2024 года.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет

кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2024

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 образовательной программы	5
4. Место практики в структуре ОПОП ВО.....	7
5. Объем и продолжительность практики	8
6. Содержание практики	8
7. Форма отчетности по практике	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике	10
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.....	14
11. Материально-техническое обеспечение практики	14
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	15
II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.....	16
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	17
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	19
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практика	33
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	34
Приложение.....	29

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проводится с целью овладения необходимым набором общепрофессиональных и профессиональных компетенций обязательных, 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 бакалавров, прошедших подготовку по направлению «Драматургия»;
- 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.

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;
- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных подразделений в кино- и теле организациях, а также о стиле профессионального поведения и профессиональной этике;
- приобретение практического опыта работы в команде;
- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных дисциплин;
- овладение практическими навыками различных видов литературной работы в кинематографе и других сферах литературного творчества;
- знакомство со спецификой смежных профессий: режиссуры, монтажа, менеджмента, продюсерства, киноведения, телевизионной и печатной

журналистики, кинооператорского дела, звукорежиссуры, работы художника кино и др.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 52.03.06 - Драматургия (уровень бакалавриата) входит в обязательную 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 профильных образовательных учреждений, продюсерских компаний, киностудий, театров.

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 по 52.03.06 - Драматургия (уровень бакалавриата):

ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства

ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии

ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии;

ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;

ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства

ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности;

ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии;

ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств

ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.

ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности

ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии

ОПК- 3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства

ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию

ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учётом основных требований информационной безопасности.

ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства

ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии;

ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта;

ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены;

ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии;

ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей;

ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги;

ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.

ПКО-2 Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения

ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории;

ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции;

ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий;

ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий;

ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.

ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств

ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии;

ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии;

ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.

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

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

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

ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.

ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств

ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства;

ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства;

ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.

ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения

ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения;

ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения;

ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 52.03.06 - Драматургия (уровень бакалавриата) входит в обязательную часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.О.02(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 по направлению подготовки 52.03.06 - Драматургия (уровень бакалавриата) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на втором курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 6 зачетных единиц.

Продолжительность – 4 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.	8	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	194	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	14	Защита отчета
		Итого	216	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами контактной 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 по направлению подготовки 52.03.06 - Драматургия (уровень бакалавриата);

– в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами контрольной 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 Драматургии кино.

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 дифференцированного зачета с

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» Оценка зачета 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.

Отчет по практике студент представляет на кафедру сразу после окончания практики.

Отчет защищается во ВГИКе в срок, установленный кафедрой Драматургии кино.

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

3.1.1. Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия. М.: АРТкино, Мир искусства. 2009 г.
2. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2013 .
3. Мариевская Н. Е. Нелинейное время фильма. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014 г.
4. Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма. Учебник. ВГИК. 2009 г.

5. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.
6. Мариевская Н.Е. Экранизация литературного произведения. М.: ВГИК, 2016.

б) дополнительная литература:

1. «Мастерство киносценариста». Сборник. ВГИК, 1979 г.
2. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.
3. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000.
4. Бентли Э. Жизнь драмы / Пер. с англ. В. Воронина, пред. И.В. Минакова. М.: Айрис-Пресс, 2004.
5. Вайсфельд И. «Мастерство киносценариста», М., «Советский писатель», 1964 г.
6. Габрилович Е. Вопросы киносценаристики. ВГИК, 1984 г.
7. Гегель Г.В.Ф. Драматическая поэзия // Лекции по эстетике. В 4 т. СПб. Наука.
8. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. ВГИК, 1963 г.
9. Ингмар Бергман. М., «Искусство», 1969 г.
10. Кэмпбелл Дж. Пути к блаженству: мифология и трансформация личности / Дж. Кэмпбелл; Пер. с англ. А. Осипова. М.: Открытый мир, 2006.
11. Левин Е. «Компоненты композиции сценария», ВГИК, 1989 г.
12. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Об Искусстве. СПб: Искусство - СПб, 2006.
13. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве. СПб.: Искусство - СПб, 2006.
14. Митта А. Кино между адом и раем / А. Митта. М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008 г.
15. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
16. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
17. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
18. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
19. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
20. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма», ВГИК, 2005 г.
21. Нехорошев Л. Н. «Течение фильма. О кинематографическом сюжете», М., «Искусство», 1971 г.
22. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. М.: ВГИК, 2004 г.
23. Ромм М. «Беседы о кино», М., «Искусство», 1964 г.
24. Скин Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М., «Триумф», 2003 г.
25. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.

26. Туркин В. «Драматургия кино», М., ВГИК, 2007 г.
27. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., «Наука», 1977 г.
Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино».
28. Тынянов Ю. О сюжете и фабуле в кино // Поэтика. История литературы. Кино: М.: Наука, 1977.
29. Тынянов Ю. Об основах кино // Поэтика. История литературы. Кино: М.: Наука, 1977.
30. Фигуровский Н. «Кинодраматургия и зритель», ВГИК, 1989 г.
31. Фигуровский Н. «Непостижимая кинодраматургия», ВГИК, 2004 г.
32. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М.: Прогресс, 1993.
33. Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современном киносценарии», ВГИК, 1981 г.
34. Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. М.: Аграф. 2006 г.
35. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
36. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
37. Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г.
38. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы кинодраматургии». Вып.6, М., «Искусство», 1974 г.
39. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. Т. 2. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002.
40. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. Т.1. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002.
41. Эйзенштейн С.М. Монтаж. М.: Музей кино, 2000.
42. Аристотель. Поэтика. Риторика / Пер. с др.-греч. В. Аппельрота, П. Платоновой. СПб. Азбука-Классика, 2008.
43. Воглер К. путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. М.: Альпина нон-фикшн. 2015.
44. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.
7. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино /Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. (Территория взгляда вып. 1).
8. Мариевская Н. Е. Время в кино. М.: Прогресс-Традиция, 2015.
9. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009 г.
10. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ, 2011.

11. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.

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

11. Материально-техническое обеспечение практики

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

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

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью

	работы обучающихся		подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

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

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

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

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ОПК-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ОПК-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
5	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
6	ПКО-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
7	ПКО-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
8	ПКО-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 дифференцированный зачет (зачет с оценкой).

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме) 5 б.	Средний (с незначительным и замечаниями) 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) 2 б.	
Теоретическая база знаний						
ОПК-2	Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированности у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5
ОПК-3	Работа с информацией	В полном объеме	Компетенция с	Фрагментарная,	Отсутствие у	2-5

	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК- 3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учётом основных требований информационной безопасности.	сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	
ПКО-1	ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги;	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированности у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5

	ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.					
ПКО-2	ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированности у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными	Фрагментарная, бессистемная сформированности у обучающегося компетенции с индикаторами	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5

	редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.		замечаниями	достижения		
ПКО-4	ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5
ПКО-5	ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5

	научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.					
ПКО-6	ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5
						2-5
<i>Практические навыки</i>						
ОПК-2	. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5

	практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.					
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК- 3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учётом основных требований информационной безопасности.	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5
ПКО-1	ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5

	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги;		незначительными замечаниями	индикаторами достижения	достижения	
ПКО-2	ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5

	учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.					
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию индикаторами достижения незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию индикаторами достижения	2-5
ПКО-4	ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию индикаторами достижения незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию индикаторами достижения	2-5
ПКО-5	ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию индикаторами достижения незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию индикаторами достижения	2-5

	ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.					
ПКО-6	ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.	В полном объеме сформированы умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированного умения использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5
						2-5
<i>Владеет</i>						
ОПК-2	Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5

	профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.		незначительными замечаниями	достижения		
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК- 3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5

	учёт основных требований информационной безопасности.					
ПКО-1	ПКО-1. Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5
ПКО-2	ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5

	соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.					
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5
ПКО-4	ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5
ПКО-5	ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами	2-5

	достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.		индикаторами достижения с незначительными замечаниями	компетенции с индикаторами достижения	достижения	
ПКО-6	ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5
						2-5

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Отлично	высокий
Хорошо	средний
Удовлетворительно	низкий
Неудовлетворительно	недостаточный

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы, обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

13.4 Примерные вопросы к зачету по практике

1. Опишите структуру профильных образовательных учреждений, продюсерских компаний, киностудий, театров?
2. Обозначьте функциональное профильных образовательных учреждений, продюсерских компаний, киностудий, театров?
3. Ознакомьте с функциональными обязанностями сотрудников профильных образовательных учреждений, продюсерских компаний, киностудий, театров?
5. Опишите этапы работы сотрудников профильных образовательных учреждений, продюсерских компаний, киностудий, театров над проектами?
6. Опишите участие в подготовке проекта.

13.5 Содержание задания по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

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.

14. 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 Драматургии кино.

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;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «хорошо»:

- достаточно полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и драматургических направлениях и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- средний уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:

- достаточный минимальный объем теоретических знаний;
- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики;
- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках использования драматургических технологий и давать им критическую оценку;
- 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.

**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 _____

направление подготовки _____

профиль _____

(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)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

1. Студент _____

(подпись)

2. Руководитель практики от ВГИК

(ДОЛЖНОСТЬ)

$$(\Phi.I.O.)$$

(подпись)

3. Руководитель практики
от предприятия, организации

(должность)

$$(\Phi.I.O.)$$

(подпись)

**Индивидуальное задание
на период практики**

Индивидуальное задание по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Задание от образовательной организации.

Руководитель практики от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Ежедневные записи студента

[illegible]

М.П.

Студент _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Руководитель практики
от организации _____

(подпись) (ф.и.о.)

Дата

Руководитель практики
от ВГИК

(подпись) (ф.и.о.)

**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
направление подготовки, профиль

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

20__

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Направление подготовки _____

Профиль _____

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 общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

[illegible]

Общая характеристика студента _____

[illegible]

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

« _____ » 20 ____ г.

Руководитель практики

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РЕДАКТИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Шевченко О.В., доцент кафедры драматургии кино.

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11. 2017 г.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____В.В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. 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	12
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
3.1. Основная литература.....	15
3.2. Дополнительная литература.....	15
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	16
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	17
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
Приложение № 1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "Редактирование сценария "	18

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать возможность студентам освоить профессию кино- и телередактора, применить навыки профессии кинодраматурга в саморедактировании.

Значение сценария как основы произведения киноискусства подтверждается всем опытом мирового кинематографа. Для создания профессионального сценария необходима работа редактора – специалиста, умеющего точно определить основные ошибки драматурга и разработать концепцию по доработке произведения. В настоящее время на современном кинорынке и телерынке профессия редактора является наиболее востребованной. Редактор должен уметь работать в составе производственной группы, понимать основы кинодраматургии, анализировать основные тенденции кинорынка и владеть знаниями по истории мирового кинематографа, творчески помогать автору создать высокопрофессиональное кинопроизведение.

Главная задача дисциплины «Редактирование сценария» - развитие у студентов способности редактирования кинопроизведений от заявки до готового фильма. В курсе будут освещены вопросы сбора материала, работы над заявкой, синопсисом, поэпизодным планом, работа на площадке и монтаже, обязанности редактора при Постпродакшен и премьере фильма.

Молодые люди, наделенные способностями к кинематографическому мышлению, обладающие определенными литературными навыками будут подготовлены к самостоятельной редакторской работе над сценариями как кинофильмов, так и телевизионных игровых фильмов (телефильмы), телевизионных документальных фильмов (теледок), телевизионных сериалов, а также к редакционной работе в области других телепродуктов.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Редактирование сценария» является направленность на выработку у студентов умения правильно анализировать кино- и телевизионный рынок, применять свои знания в области кинодраматургии для редактирования сценария и фильма, грамотное отношение к целевой аудитории, коммуникация с участниками творческой группы.

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании изучения дисциплины «Редактирование сценария» студент должен:

- иметь представление о развитии современного российского и зарубежного кинорынка и телерынка;

- понимать особенности работы редактора в области создания киносценария и сценария телевизионного продукта;
- иметь представление об основных этапах работы над фильмом;
- знать обязанности редактора на каждом этапе;
- знать законы драматургического построения сценария и фильма, законы монтажа и применять их при редактировании;
- владеть умением профессионального разбора драматургической основы сценария и фильма;
- понимать особенности работы производственного редактора и овладеть навыками этой работы.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Редактирование сценария» относится к вариативной части профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на III-IV курсах в 6-ом и 7-ом семестрах.

Дисциплина «Редактирование сценария» на сценарном отделении излагается после изучения предметов «Теория кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», «Драматургия телесериала».

Теоретические основы специальности излагаются в предмете «Теория кинодраматургии».

Практической основой курса является дисциплина «Мастерство кинодраматурга».

Умение редактировать и анализировать сценарий начинает формироваться при работе над курсами «Драматургия современного фильма», «Драматургия телесериала».

Осуществление программы курса «Редактирование сценария» предусматривается в виде практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов, чтение сценарных документов. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет. Также даются задания на самостоятельные просмотры и написание рецензий.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Редактирование сценария» направлен на формирование следующих компетенций:

Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 академических часа; контрольная точка в соответствии с учебным планом: 7 семестр – *зачет с оценкой*.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед. 144 ак.час.		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		6	7
Работа с преподавателем (контактные часы):	81		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	64	30	34
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа	17	8	9
Самостоятельная работа:	57	34	23
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	7 зачет с оценкой 6		7 зачет с оценкой 6
Всего часов	144	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
6	Тема 1 Анализ современного кино- и телерынка, место редактора в кинопроизводстве. Введение в профессию редактор.	6		3		3
6	Тема 2 Авторское право и особенности работы редактора.	7		3	1	3
6	Тема 3 Сценарные документы. Этапы кинопроизводства.	7		3		4
6	Тема 4 Особенности работы со сценарной заявкой. Сбор материала.	9		3	2	4
6	Тема 5 Работа с вариантами киносценария.	7		3		4
6	Тема 6 Работа с режиссерским сценарием.	9		3	2	4
6	Тема 7 Работа редактора в подготовительный период.	8		4		4
6	Тема 8 Работа редактора во время съемочного периода.	10		4	2	4
6	Тема 9 Работа редактора в монтажно-тонировочном периоде.	10		4	2	4
7	Тема 10	9		4	1	4

	Работа редактора по подготовке фильма к прокату и премьере, сопроводительная документация.					
7	Тема 11 Особенности работы телередактора. Разнообразие телеформатов.	7		4	1	2
7	Тема 12 Работа с телесериалом и телефильмом.	7		4	1	2
7	Тема 13 Работа с документальным фильмом.	7		4	1	2
7	Тема 14 Работа с анимационным фильмом.	7		4	1	2
7	Тема 15 Работа с экранизацией.	7		4	1	2
7	Тема 16 Работа редактора в продвижении проекта и в питчингах.	9		4	1	4
7	Тема 17 Создание сценарной базы.	8		4	1	3
7	Тема 18 Особенности работы с рецензией.	4		2		2
7	Зачет с оценкой	6				
	ИТОГО	144		64	17	57

2.2.2. Содержание дисциплины

Основной задачей первого года обучения дисциплине является формирование правильного представления о месте и роли редактора в творческом процессе создания сценария и фильма, обучение законам работы редактора.

В ходе занятий по редактуре студент должен получить представление об основных правилах работы над сценарием кинофильма и телепродуктов, научиться работать с целевой аудиторией, понимать особенности производства. Это достигается системой выполнения редакторских заданий.

Основными видами литературных работ по курсу являются: создание рецензий, работа над заявкой, синопсисом, сценарием фильма.

Необходимым условием работы сценариста в области редактирования является умение применить знания по теории кинодраматургии в редакторском анализе сценария и фильма.

Особенностью работы редактора является умение точно и правильно давать замечания по проекту, находить общий язык с членами киностудии, правильно представлять сценарий на питчингах.

В построении тематического плана отражаются этапы работы редактора над фильмом – от первого этапа (заявки) до выхода фильма на экран.

Тема 1

Анализ современного кино- и телевизионного рынка, место редактора в производстве. Формирование у сценариста понятий «Маркетинговое исследование рынка», «целевая аудитория». Профессиональная связка редактор – продюсер, сценарист, режиссер. Редактор как генератор киноидей.

Тема 2

Литературный сценарий как объект авторского права. Умение редактора направлять сценариста на создание профессионального кинопроизведения.

Тема 3

Сценарные документы (заявка, синопсис, поэпизодный план, сценарий, аннотация и др.) и их особенности. Понимание особенностей работы над сценарием и сценарными документами. Этапы кинопроизводства, работа редактора на каждом этапе.

Тема 4

Особенности работы со сценарной заявкой. Подготовительный сбор материала. Различия между заказом студии и авторскими заявками. Умение увидеть в заявке кинопотенциал, выделить ее из потока. Заявка на сценарий телесериала – ее особенности и отличия от кинозаявки. Сбор материала для сценария, помощь редактора.

Тема 5

Особенности работы с вариантами киносценария. Определение количества вариантов и потенциала автора, возможность привлечения соавторов. Механизм работы редактор – автор. Возможность введения в сценарий рекламной продукции.

Тема 6

Работа с режиссерским сценарием. Понимание того, что литературный сценарий – это объект авторского права. Выстраивание коммуникации сценарист – режиссер – продюсер. Допустимость изменений литературного сценария. Производственная и финансовая экспертиза литературного и режиссерского сценариев.

Тема 7

Работа редактора в подготовительный период, участие в творческих совещаниях, работа с цехами, помощь в утверждении локаций и пр.

Тема 8

Работа редактора во время съемочного периода. Отсмотр материала по утвержденному плану, работа на площадке, предварительный монтажный план. Необходимость досъемки и пересъемки.

Тема 9

Работа редактора в монтажно-тонировочном периоде. Отсмотр и доработка монтажа. Уточнение текста с автором. Утверждение музыки и шумов.

Тема 10

Работа редактора по подготовке фильма к прокату и премьере. Рекламная компания, подготовка аннотаций, презентаций, слоганов и пр. Работа над титрами, подготовка сопроводительных документов к фильму. Работа с названием с учетом пожеланий дистрибьюторов.

Тема 11

Особенности работы телередактора. Телепродукция – телефильмы, телесериалы, теледок и пр. Проявление жанров на телерынке. Наиболее успешные и коммерческие жанры.

Тема 12

Работа редактора в телесериале. Влияние редактора на создание сценария. Специфика телефильма. Горизонтальный и вертикальный сериалы, минисериалы, «мыльные оперы». Работа с вертикально-горизонтальным сериалом. Соединение принципов работы над горизонтальным и вертикальным сериалами. Герои сериалов, их восприятие целевой аудиторией, особенности конструирования характеров и линий персонажей.

Тема 13

Особенности работы редактора в неигровом кино. Место сценария. Понятие «теледок». Особенности телевизионных документальных фильмов.

Тема 14

Работа с анимационным фильмом. Образы героев, сотрудничество с режиссером и художником.

Тема 15

Виды экранизаций. Принципы выбора литературного произведения. Особенности переноса литературных произведений в структуру кино и сериалов.

Тема 16

Подготовка к питчингу. Создание презентации, аннотации, подготовка текста выступления.

Тема 17

Создание сценарной базы. Поиск авторов, договор-опцион. Работа литературных агентов.

Тема 18

Особенности работы с рецензией, разработка ее формата, база рецензий.

Формы занятий

I. Творческий семинар

1. Обсуждение современного кино- и телевизионного рынка, выявление особенностей русского и зарубежного рынков.
2. Аудиторные работы по драматургическому разбору просмотренных фильмов.
3. Обсуждение заявок.
4. Обсуждение синопсисов.
5. Обсуждение сценариев.
6. Обсуждение брифов на сериалы, предлагаемые каналами на создание заявок и синопсисов.
7. Примеры редакционной работы над кинофильмами и сериями телесериалов.

II. Беседы

Примерное содержание бесед:

1. Основные тенденции в развитии сценарного мастерства и режиссуры.

2. Объяснение особенностей работы редактора, беседа о методах работы по собиранию материала, выбору темы для создания сценария сериала.
3. О способах записи в сценарии экранного изображения (особенности русской и американской записи).
4. О содержании и форме заявки на сценарий.
5. О содержании и форме синопсиса на сценарий.
6. О видах сюжета и кинематографических жанрах.
7. Работа редактора с автором над темой и сценарной заявкой.
8. Встречи с редакторами, работающими в области производства.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Учебный процесс включает в себя следующие элементы:

1. Самостоятельную работу студентов над сценарными заданиями под руководством мастера. Сочинение сценарных заявок и синопсисов, сценариев. В студентах поощряется воображение, неожиданность драматургических решений, острота мысли.
2. Проводимые практические (семинарские) занятия в аудитории, включающие в себя драматургический анализ телесериалов, разбор заявок и синопсисов сериалов, создание рецензий.
3. Постоянное практическое изучение студентами современного кинорынка, как русского, так и зарубежного, самостоятельные просмотры.
4. Овладение студентами теоретическими и практическими основами мастерства драматургии кино с помощью усвоения предметов: «Теория кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», «История кино», «Сценарий неигрового фильма» и других дисциплин, непосредственно связанных с работой студента над сценариями телесериалов.
5. Также проводится систематическое знакомство студентов с новыми сценариями телесериалов, разбор их на общих занятиях, беседы с приглашаемыми во ВГИК мастерами редактуры.
6. Координацию занятий по мастерству кинодраматурга с учебными съемками на режиссерском и операторском факультетах. Обучение будущих сценаристов навыкам работы в единой команде.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Айсбук» контракт 25-03/19-К/103-19-	От 20.05.21 по 20.05.22

У от 20.05.2022г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия. - М.: АРТкино, Мир искусства, 2009 г.
2. Мариевская Н. Е. Нелинейное время кинематографического произведения. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014 г.
3. Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма. Учебное пособие. – М., ВГИК, 2009 г.
4. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия». – М., ВГИК, 2003 г.
5. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. - М.: Альпина нон-фикшн. 2008 г.

3.2. Дополнительная литература

1. Делёз Ж. Кино-1: Образ-движение. Кино-2: Образ-время. М.: Ad Marginem, 2004г.
2. Митта А. «Кино между адом и раем». М., «Подкова», 2008 г.
3. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
4. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
5. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
6. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
7. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
8. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
9. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма». – М., ВГИК, 2005 г.
10. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма». – М., ВГИК, 2005 г.
11. Норштейн Ю. Снег на траве. в 2-х Книга II, – М.: ВГИК, ж-л «Искусство кино», 2005 г.
12. Норштейн Ю. Снег на траве. в 2-х томах, Книга I, – М.: ВГИК, ж-л «Искусство кино», 2005 г.
13. Поэтика кино. Под. Ред. Эйхенбаума, с предисл. К. Шутко. СПб: РИИИ, 2001 г.
14. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. Пер. с англ. М.: Изд-во ТРИУМФ, 2003 г.
15. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ.2011 г.

16. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
17. Хренов Н. А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс – Традиция. 2008 г.
18. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.
19. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино/ Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010 г. (Территория взгляда вып. 1).

3.3. Электронные издания, Интернет ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>
9. <http://ruskino.ru/mov/year/2011/serial> - рейтинг российских телесериалов
10. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi-2011-2012-goda/> - общий рейтинг телесериалов в России
11. <http://www.sostav.ru/> - Старт Маркетинг. Любимые тележанры женщин

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

Научная библиотека университета предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного

программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Редактирование сценария»

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-2, ПКО-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - доклады и обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа бакалавров по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-2, ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики	ОПК-2, ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при разработке докладов. - 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 драматургии в рамках творческих семинаров - выполнение творческих заданий: анализ заявки сезона сериала, заключение на сценарий полнометражного фильма, анализ заявки документального фильма.	ОПК-2, ОПК-3

3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - 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 докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% 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, статистические материалы, и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах художественной критики - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров

		- способность самостоятельно анализировать драматургию полнометражного фильма, телевизионного фильма, телевизионного сериала, документального и анимационного фильма.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания и ситуационные задачи решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные работы (доклады, презентации) соответствуют критериям значимости и качества оформления - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по драматургии - 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	ОПК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
2	ПКО-3	Доклад Обсуждения Творческое задание 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 «Редактирование сценария» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит просмотр фильма, пилотных серий сериалов, документальных фильмов всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать драматургию фильма, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного фильма, пилотного выпуска сериала, документального фильма. 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 редактора.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, об особенностях создания аудиовизуального произведения для телевидения, о роли редактора в творческом и производственном процессах.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении редактора. Это достигается системой выполнения сценарных заданий и изучением лучших сценариев и фильмов, сериалов, документальных картин.

Основными видами творческих работ являются: заявка на сценарий полнометражного фильма, заявка на сценарий горизонтального сериала, заявка на сценарий документального фильма, заключение на сценарий полнометражного фильма.

Зачет с оценкой

Проходит в форме опроса студентов по предложенным билетам.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

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. Оценивание результатов творческое задание

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

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

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

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

успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

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

1.5.3. Оценивание результатов творческое задание

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 тематики докладов.

1. Анализ современного кино- и телевизионного рынка, место редактора в производстве. Формирование понятий «Маркетинговое исследование рынка», «целевая аудитория».
2. Литературный сценарий как объект авторского права
3. Специфика телефильма. Горизонтальный и вертикальный сериалы, минисериалы.
4. Особенности работы редактора в неигровом кино. Место сценария. Понятие «теледок».

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Особенности работы с вариантами киносценария. Определение количества вариантов и потенциала автора, возможность привлечения соавторов. Обсуждение.
2. Влияние редактора на создание сценария. Специфика телефильма
Просмотр и обсуждение

3. Виды экранизаций. Принципы выбора литературного произведения.

Обсуждение.

4. Особенности работы редактора с рецензией, разработка ее формата.

Обсуждение.

1.6.3 Примеры творческих заданий

1. Письменный анализ кинорынка и телепродукции - студенты пишут работу, в которой оценивают особенности кино- и телевизионного рынков, разбирают востребованные зрителем виды сюжетов и жанры, сравнивают зарубежный и русские рынки. Цель задания - сформировать у обучающихся понимание актуальных приёмов кино и теле-драматургии.

Объем 3-4 страницы.

2. Заявка на горизонтальный телесериал – создается заявка на сценарий горизонтального телесериала. На занятиях проводится редакторский разбор заявки. Цель упражнения: помочь студенту овладеть навыками написания и редактирования заявки на телесериал. Телесериал сложная полижанровая структура, умение создать яркие характеры главных героев, выразительный конфликт, способный увлечь зрителя, создать определённую структуру отрабатывается в этом задании.

Объем 1-2 страница.

3. Заявка на сценарий кинофильма - создается заявка на сценарий художественного фильма. На занятиях проводится редакторский разбор заявки. Цель упражнения: помочь студенту овладеть навыками написания и редактирования заявки на полнометражный фильм. Педагог указывает на рамки, в которых данная заявка должна быть выполнена: жанр, количество героев, объектов. Возможно, задаёт тему. Обучающийся должен научиться создать интересный материал, соответствующий профессиональным канонам, будучи ограниченным определёнными правилами. В результате редакторского разбора заявка должна быть проанализирована на соответствие творческому заданию.

Объем 4-5 страниц.

4. Заявка на сценарий анимационного фильма - создается заявка на сценарий анимационного фильма. На занятиях проводится редакторский разбор заявки. Цель упражнения: помочь студенту овладеть навыками написания и

редактирования заявки анимационного фильма.

Объем 1-2 страниц.

5. Сравнительный анализ сценария и полнометражного фильма - студенты письменно анализируют и сопоставляют литературный сценарий и фильм, снятый по сценарию. Например, сценарий и фильм «Солнце» (2004 г) режиссёр А. Сокуров, автор сценария Ю. Арабов; сценарий и фильм «История одного назначения(2018г), режиссёр и автор сценарий Авдотья Смирнова. Цель упражнения: овладеть навыками творческого анализа.

Объем 1-2 страница.

6. Создание заключения на сценарий полнометражного фильма - подробный разбор сценарий полнометражного фильма по представленному педагогом шаблону рецензии. Цель упражнения: овладеть практическими навыками создания творческого заключения, а также умением профессионального разбора драматургической основы сценария и фильма.

1.6.4 Примеры вопросов для подготовки к зачету с оценкой по дисциплине

1. Анализ современного кино- и телевизионного рынка, место редактора в производстве.
2. Литературный сценарий как объект авторского права.
3. Сценарные документы (заявка, синопсис, поэпизодный план, сценарий, аннотация и др.) и их особенности.
4. Особенности работы со сценарной заявкой.
5. Особенности работы с вариантами киносценария.
6. Работа с режиссерским сценарием.
7. Работа редактора в подготовительный период.
8. Работа редактора во время съемочного периода.
9. Работа редактора в монтажно-тонировочном периоде.
10. Работа редактора по подготовке фильма к прокату и премьере.
11. Особенности работы телередактора.
12. Работа редактора в телесериале.
13. Особенности работы редактора в неигровом кино.
14. Работа с анимационным фильмом.
15. Виды экранизаций.
16. Подготовка к питчингу.
17. Создание сценарной базы.
18. Особенности работы с рецензией, разработка ее формата, база рецензий.

**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

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Название дисциплины

Специальность

52.03.06 Драматургия (бакалавриат)

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

бакалавр

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

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Стеркина Н.И., старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11.2017 года, по специальности 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

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

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2024 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)	1
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.	2
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	3
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины (модуля).....	7
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	10
6. Лабораторный практикум.....	14
7. Практические занятия (семинары).....	14
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).....	17
9. Самостоятельная работа студента.	17
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	18
11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	19
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	20
13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	20
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	21
Лист регистрации изменений и дополнений	22

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля).

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части ОПОП.

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» преследует следующую цель:

- овладение студентами современными коммуникативными технологиями, знаниями, русскоязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия;

Исходя из этой цели, курс должен быть направлен на формирование современной языковой личности, повышение общей речевой культуры студентов; совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях взаимодействия.

Основные задачи изучения дисциплины формулируются следующим образом: студент должен

1. Знать сущность и функции языка, как открытой, динамично развивающейся, универсальной системы социально закреплённых знаков, а также речевой деятельности;

2. Знать информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности; знает функциональные стилевые формы речи;

3. Уметь собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий;

4. Уметь эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном(ых) языках;

5. Владеет коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия

Исходя из этих задач, в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» необходимо:

1. Дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка (РЛЯ), основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры общества. Сформировать умение использовать правила языка (орфографии и орфоэпии) в устной и письменной речи.

2. Познакомить студентов с системой норм современного русского языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания, объяснить закономерности их формирования и развития. Сформировать навыки выполнения перевода профессиональных текстов с иностранного(ых) на русский язык и обратно.

3. Показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также специфику устной и письменной форм существования РЛЯ, выделив их разновидности.

4. Расширить активный словарный запас студентов, раскрыть богатство русской лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры.

5. Сформировать у студентов навыки правильного использования терминологии в академическом и профессиональном взаимодействии. Развить умения и навыки распознавания особенностей литературной и деловой переписки.

6. Сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной речи с учетом таких принципов, как правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, логичность, уместность.

7. Сформировать у студентов умение выступать публично; научить эффективному общению в различных речевых ситуациях.

8. Познакомить с основными положениями техники речи — важной стороной ораторского мастерства.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» предусматривается базовой частью Блока 1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 52.03.06 Драматургия, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11.2017 года. Индекс дисциплины Б1.О.09 рабочего учебного плана.

В соответствии с учебным планом по специальности 52.03.06 Драматургия, РПД предусматривает проведение курса «Русский язык и культура речи» в объеме 72 часов, 2 зачётных единиц (з.е.), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Таким образом, объем дисциплины равен 72 академическим часам или 54 астрономическим часам. Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается на 1 курсе в 1-м и 2-м семестрах. Формы промежуточной аттестации и контрольные точки: зачет (1). Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами ранее в ходе освоения базового программного материала учебной дисциплины «Русский язык» в средней школе.

Русский язык, как никакой другой предмет, имеет тесную связь с множеством дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по русскому языку реалий и проблем. Поэтому дисциплина «Русский язык и культура речи» во ВГИК тематически и лексически связана с такими дисциплинами как «История», «Философия», «Культурология», «Иностранный язык» (в области формирования навыков перевода, реферирования и аннотирования оригинальных источников информации).

В системе обучения студентов по направлению **52.03.06 Драматургия** дисциплина «Русский язык и культура речи» тесно связана с рядом дисциплин культурно-исторического цикла: «История русской литературы», «История отечественного кино», «История русского изобразительного искусства», рядом дисциплин профессионального цикла: «Мастерство кинодраматурга», «Кинодраматургия», «Драматургический анализ фильма» и другими. Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования государственного (русского) языка в будущей профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

В ходе обучения, в результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи», в соответствии с ФГОС ВО, у студента, обучающегося по специальности 52.03.06 Драматургия формируются следующие компетенции:

Универсальные компетенции:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Знает сущность и функции языка, как открытой, динамично развивающейся, универсальной системы социально закреплённых знаков, а также речевой деятельности; УК-4.2. Знает информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном (ых) языках в процессе профессиональной деятельности; УК-4.3. Знает функциональные стилевые формы речи; УК-4.4. Умеет собирать,

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий; УК-4.5. Умеет эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном(ых) языках; УК-4.6. Владеет коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия.

С учетом специфики дисциплины «Русский язык и культура речи» считаем целесообразным рассмотреть указанные выше компетенции с точки зрения лингвистических компетенций, необходимых и достаточных для их формирования. В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты ВГИК, обучающиеся по направлению **52.03.06 Драматургия** должны:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-4	Знать (этап формирования знаний) - Современное состояние русского литературного языка (РЛЯ), основные законы и направления его функционирования и развития, актуальные проблемы языковой культуры общества. - Систему норм современного русского языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания, закономерности их формирования и развития. - Многообразие стилистических возможностей

	русского языка в разных функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также специфику устной и письменной форм существования РЛЯ. • Особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на русском языке. • Дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). • Различные виды и типы словарей и справочников, отражающих взаимодействие языка и культуры. • Информацию о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. • Основные способы словообразования. • Особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы. • Грамматический строй русского языка • Особенности построения различных видов речевых произведений: аннотации, реферата, тезисов, сообщения, частного письма, делового письма, биографии, презентации. • Нормы речевого этикета

	Уметь (этап формирования умений) • участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; • выражать различные коммуникативные намерения; • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад, компьютерная презентация); • понимать высказывания профессионального/научного характера; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности на русском языке; • составлять деловое письмо на русском языке; • распознавать особенности литературной и деловой переписки.
	Владеть (этап формирования навыков и получения опыта): - коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия; - системой языковых и речевых норм государственного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

В соответствии с учебным планом по специальности 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата) РПД предусматривает проведение курса «Русский язык и культура речи» в объеме 2 зачётных единиц (з.е.), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Таким образом, объем дисциплины равен 72 академическим часам или 54 астрономическим часам. Объем дисциплины и виды учебной работы представлены в Таблице № 1 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану											
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед. 72 акад. час.											
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов									
		В том числе по семестрам									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64										
Аудиторные занятия всего, в том числе:											
Лекции											
Практические занятия		34	30								
Семинары											
Лабораторные работы											
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	2	2									
Курсовая работа											
Расчетно-графические работы											
Другие виды самостоятельной работы:											
– выполнение творческих заданий											
– контрольное тестирование		Кр, (1), Т	Кр, (1) Т, реферат								
- выполнение домашних заданий		ДЗ	ДЗ								
Вид промежуточной аттестации – зачет	6		За 6 ч.								
ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык и культура речи»	72 акад. часа 2 зач. ед.	36 час.	36 час.								

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Разделы, темы дисциплины «Русский язык и культура речи» и виды занятий представлены в Таблице № 2 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам. 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Общий объем дисциплины равен 72 академическим часам или 54 астрономическим часам (2 зачетные единицы).

Таблица №2

№ те мы	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в академических часах)				
		Контактная работа			Самостоятель ная работа	Всего
		Лекции	Практичес кие занятия	Контроль		
1 курс, 1 семестр						
	Раздел 1. История русского языка		2 ч.		-	2 часа
1.	Происхождение и развитие русского языка		1		-	1
2.	Русский язык в современном мире		1		-	1
	Раздел 2. Язык и его свойства		2 ч.		-	2 часа
3	Язык - знаковая система. Формы существования языка.		1		-	1
4	Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности.		1		-	1
	Раздел 3. Культура речи.		4 ч.		-	4 часа
5.	Характеристика понятия «культура речи».		1		-	1
6.	Коммуникативные качества речи.		2		-	2
7.	Этические нормы речевой культуры		1		-	1
	Раздел 4. Нормы современного русского языка		26 ч.		2	28 часов
8.	Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.		2		-	2
9.	Типы норм.		2		-	2
10.	Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи.		2		-	2
11.	Сложные вопросы морфологии.		2		-	2
12.	Имя существительное.		2		-	2
13.	Имя прилагательное.		2		-	2
14.	Имя числительное.		2		-	2
15.	Местоимение.		2		-	2

16.	Глагол. Причастие Деепричастие.		2		-	2
17.	Наречие.		2		-	2
18.	Неполнозначные части речи.		2		-	2
19.	Синтаксис. Сложные предложения.		4		-	4
	Форма промежуточной аттестации: -					
	Итого за 1 курс, 1 семестр: 1 зачетная единица		34 часа		2	36 часов
	1 курс, 2 семестр					
	Раздел 5. Речевой этикет		6 часов		-	6 часов
20.	Речевой этикет как область лингвистической прагматики.		2		-	2
21.	Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета.		2		-	2
22.	Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.		2		-	2
	Раздел 6. Стилиевое многообразие русского языка		8 часов		-	8 часов
23.	Функциональные стили современного русского литературного языка.		2		-	2
24.	Официально-деловой стиль..		2		-	2
25.	Научный стиль.		2			2
26.	Публицистический стиль. Публичное выступление.		2			2
	Раздел 7. Культура речевого общения		8 часов			8 часов
27.	Основные единицы речевого общения.		2			2
28.	Организация вербального взаимодействия.		2			2
29.	Эффективность речевой коммуникации. Невербальные средства общения.		2			2

30.	Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов		2			2
	Раздел 8. Мастерство публичного выступления		8 часов			8 часов
31.	Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория		2			2
32.	Подготовка речи: выбор темы, цель речи.		2			2
33.	Основные приемы поиска материала.		2			2
34.	Начало, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного выступления.		2			2
35.	Реферат					
	Форма промежуточной аттестации: За			За 6 часов		6 часов
	Итого за 1 курс, 2 семестр: 1 зачетная единица		30 часов	За 6 часов		36 часов
	Всего по дисциплине: 72 акад. часов: 2 зачетные единицы		64 часа	За 6 часов	2 часа	72 часа

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Дисциплина «Русский язык и культура речи» дает студентам необходимые знания об истории русского языка, его свойствах и стилевом многообразии; формирует навыки культуры речевого общения и речевого этикета. В ходе изучения дисциплины студенты овладевают различными нормами литературного языка и его вариантами, основами ораторского искусства и мастерством публичного выступления. Таким образом, у студентов формируется способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач академического и профессионального взаимодействия.

При реализации каждой из форм литературного языка пишущий или говорящий отбирает для выражения своих мыслей слова, сочетания слов, составляет предложения. В связи с этим освоение студентами фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого родного языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными текстами. Данные особенности дисциплины позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

Раздел 1. История русского языка.

Происхождение русского языка. Русский национальный язык XVIII - XIX веков. Русский язык советского периода. Русский язык конца XX века. Русский язык в современном мире.

Раздел 2. Язык и его свойства.

Язык и его функции в государстве, в обществе и на международной арене. Язык как знаковая система. Понятие о современном русском литературном языке. Устная и письменная формы русского литературного языка. Язык и речь. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной и письменной речи. Русский язык конца XX в. - начало XXI в. Новые явления в русском языке. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.

Раздел 3. Культура речи.

Характеристика понятия «культура речи». Нормативный аспект культуры речи. Коммуникативные качества речи. Этические нормы речевой культуры

Раздел 4. Нормы современного русского языка.

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Понятие о языковой норме, ее признаки (системность, стабильность, историческая и социальная обусловленность, обязательность). Типы норм. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Старшая и младшая нормы произношения. Лексическая норма и качества речи (правильность, богатство, смысловая точность). Грамматические нормы русского языка. Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи. Основные средства кодификации языковых факторов. Типы лингвистических словарей. Структурная организация и информационное наполнение словарной статьи.

Сложные вопросы морфологии. Имя существительное. Определение категории одушевленности – неодушевленности существительных. Существительные, употребляющиеся в форме только единственного числа. Существительные, употребляющиеся в форме только множественного числа. Определение категории рода иноязычных (несклоняемых) существительных. Правописание имен существительных.

Имя прилагательное. Значение разряда имен прилагательных. Типы склонения прилагательных. Притяжательные прилагательные. Правописание частицы НЕ с полными и краткими прилагательными. Правописание Н и НН в полных и кратких прилагательных.

Имя числительное. Значение и разряды имен числительных. Числительные количественные, собирательные, дробные и порядковые; простые, сложные и составные. Собирательные числительные. Особенности склонения и употребления. Дробные числительные. Значение и особенности склонения. Склонение числительных «полтора», «полторы». Правописание сложных числительных.

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Правописание местоимений.

Глагол. Значение и грамматические особенности глагола. Неопределенная форма глагола. Переходные и непереходные глагола. Возвратные глаголы. Залоги глаголов. Вид глагола. Наклонение глагола. Время глагола. Спряжение глагола. Безличные глаголы. Образование глаголов. Правописание суффиксов глаголов.

Причастие как особая форма глагола. Грамматические признаки причастия. Значение действительных и страдательных причастий. Образование и правописание действительных и страдательных причастий. Краткие страдательные причастия. Их правописание. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.

Деепричастие как особая форма глагола. Грамматические признаки деепричастия. Образование и правописание деепричастий несовершенного и совершенного вида.

Наречие. Значение и грамматические особенности наречий. Разряд наречий по значению. Степени сравнения наречий. Образование наречий. Правописание наречий.

Неполнозначные части речи. Предлог. Непроизводные и производные предлоги. Правописание предлогов. Союз. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Правописание союзов. Частицы. Разряды частиц. Происхождение частиц. Правописание частиц. Междометие. Особая часть речи. Эмоциональные междометия. Побудительные междометия. Образование и правописание междометия.

Синтаксис. Разновидности подчинительных словосочетаний. Предложения как основная единица синтаксиса. Простое предложение. Двусоставное предложение. Односоставное предложение. Способы выражение подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Вводные слова, словосочетания и предложения. Неполное предложение. Распространенные предложения. Осложненные предложения.

Сложные предложения. 1. Сложносочиненные предложения. 2. Сложноподчиненные предложения. 3. Сложное бессоюзное предложение. 4. Сложная синтаксическая конструкция (ССК). Анализ текста.

Раздел 5. Речевой этикет.

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.

Раздел 6. Стилиевое многообразие русского языка.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

Публицистический стиль. Публичное выступление. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры.

Раздел 7. Культура речевого общения.

Речь, ее разновидности и качества. Речевая деятельность как вид деятельности, ее структура. Виды речевой деятельности: говорение, аудирование, письмо и чтение. Текст как речевое произведение. Общее понятие об основных категориях текста: информативность, партитурность, целостность, завершенность. Разговорная речь как особая функциональная

разновидность литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта. Основные единицы речевого общения. Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации. Невербальные средства общения. Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.

Раздел 8. Мастерство публичного выступления.

Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Начало, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного выступления. Логические и интонационно-мелодические закономерности речи.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Практические занятия (семинары).

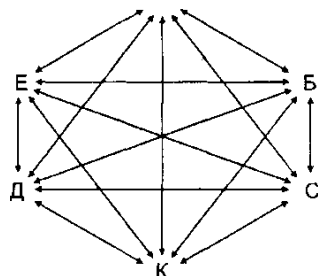
Все аудиторные и контактные занятия с преподавателем по дисциплине «Русский язык и культура речи» проводятся в форме практических занятий.

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, которые развивают у студентов навыки командной работы, межличностного русскоязычного общения, принятия решений, лидерские качества, необходимые для овладения современными коммуникативными технологиями. Они также формируют знания, русскоязычные коммуникативные умения и навыки, достаточные для осуществления академического и профессионального взаимодействия на русском языке. Инновационные формы практических занятий включают в себя: групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение форумов и выполнение рефератов с поиском оригинальных русскоязычных материалов по специальности в сети Интернет.

В ходе реализации практических занятий с учётом специфики дисциплины «Русский язык и культура речи» предпочтение отдаётся интерактивным методам обучения, поскольку именно они приводят к формированию коммуникативной компетенции студентов. Интерактивные методы при обучении русскому 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 русскоязычной коммуникации:

А (преподаватель)

Модель взаимодействия на занятии.

Таким образом ситуация иноязычного взаимодействия на занятии максимально приближается к условиям реальной иноязычной коммуникации. Использование преподавателями кафедры русского и иностранных языков ВГИК таких интерактивных методов, как дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм, а также применение современных информационных технологий, позволяет значительно интенсифицировать эффективность обучения. Данные методы повышают мотивацию студентов и их активность в формировании умений и навыков русскоязычного общения, снимают коммуникативные барьеры и страх ошибки, расширяют возможности самовыражения и творчества, учитывают личностные особенности студентов, позволяя им работать в индивидуальном ритме с учётом особенностей мышления, формируют необходимые и достаточные навыки для осуществления последующей самостоятельной работы.

Активные и интерактивные технологии проведения занятий, используемые в преподавании дисциплины «Русский язык и культура речи»

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, приведены согласно таблице 2 данной РПД
1	<i>Деловая (ролевая) игра</i> «Интервью» «Пресс-конференция»	Метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях),	20-22 23-26

		осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения.	
2	<i>Дискуссия</i>	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	1-2 27-30
3	<i>Круглый стол</i>	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.	1-2 27-30
5	<i>Мозговой штурм:</i>	При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентирует аудиторию на вопрос или проблему и факторы, способствующие или препятствующие ее решению. Далее студенты делятся на группы для обсуждения вопросов или проблем, затем собираются снова вместе для инициируемого преподавателем обмена усовершенствованными мнениями по поводу решения проблем в ходе организуемой дискуссии.	4, 5, 6 27-30
6	<i>Презентация</i>	<i>Демонстрация:</i> два или три участника представляют проблемную тему. Часть времени отводится на взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы.	8-19 31-35
8	<i>Современные информационные технологии</i> Использование а) мультимедийных программ для изучения тем курса; отработки	Технологии, в которых компьютер и прикладные программы используются в качестве средства обучения, контроля знаний, источника современной информации.	1-35 1-35

	фонетических и грамматических навыков (тренинги); контроля знаний б) <i>Интернет</i> для получения актуальной информации по изучаемым темам и развития навыка работы в глобальной информационной сети.		

С учетом специфики дисциплины «Русский язык и культура речи» подробно рассмотренной выше, удельный вес практических занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине, составляет 100 %. Лекционных занятий нет.

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).

Курсовые работы по дисциплине «Русский язык и культура речи» не предусмотрены учебным планом.

9. Самостоятельная работа студента.

Виды организации самостоятельной работы студентов специальности 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата) по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлены в Таблице № 3.

Таблица №3

Виды С.Р.С. и объекты контроля	Руководство преподавателя
1.Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной литературы.	Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с домашними заданиями
2.Выполнение дополнительных лексико-грамматических упражнений, направленных на отработку навыка употребления того или иного лингвистического явления.	Проверка тетрадей с домашними заданиями
3. Подготовка к контрольным работам и тестам,	Разработка заданий для подготовки к

а также Интернет-тестированию по специальности.	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 лингфонными курсами.	Подбор аудиоматериалов, подлежащих прослушиванию.
6. Работа с видеоматериалами.	Подбор видеоматериалов, подлежащих просмотру. Проверка понимания информации, воспринятой с экрана. Составление упражнений, связанных со смысловой обработкой видеоинформации.
7. Работа с оригинальными мультимедийными курсами, созданными как на CD и DVD носителях, так и размещённых в сети Интернет.	Отбор мультимедийного материала, подлежащего усвоению и соответствующего целям и задачам курса обучения.
8. Чтение материалов по лингвострановедческой тематике и подготовка устных сообщений на их основе. Подготовка к Интернет-тестированию.	Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к Интернет-тестированию.
9. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, реферат, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).	Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, рефератов, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых ситуаций; составление картотеки по темам.
10. 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.
11. Проведение круглых столов и конференций.	Организационно-методический аспект и мониторинг.

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

а) основная литература:

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура

речи. - 30-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 539 с

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. - Изд. 29-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 539 с.

3. Лемов А.В. Русский язык и культура речи. Подготовка к тестированию: учебное пособие - М. : Высшая школа, 2004. - 264 с.

б) дополнительная литература:

1. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Популярная стилистика русского языка - М. : Русский язык, 1984. - 192 с.

2. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка: учеб. для вузов по спец. "Журналистика" - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. школа, 1987. - 398 с

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Пунктуация. М.: Оникс 21 век / Мир и Образование, 2003.

4. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Айрис Пресс, 2004.

5. Современный русский язык: лексика и фразеология. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Словообразование. Морфология. Синтаксис : учебник / под ред. Д. Э. Розенталя. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1984. - 736 с.

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

Электронные издания, Интернет-ресурсы:

- www.gramota.ru
- www.govoriporusski.com
- www.languages-study.com
- www.ru.wikipedia.org
- www.rus-lang.ru
- www.filmpro.ru

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

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

Специальное программное обеспечение не требуется.

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт". ЭБС Айбукс Контракт №25-03/19К/103-19-У от 20 мая 2019 г. , ЭБС Юрайт (в основном учебники для СПО) Контракт №140-19-У от 03 июля 2019 г.
2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Кабинет для практических занятий	Аудитория (не менее 30 посадочных мест), оснащение специализированной учебной мебелью: столы и стулья для учащихся и педагога, классная доска. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, видеодвойка с возможностью загрузки информации с диска и флэш-карты .
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

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

Исходя из целей и задач курса обучения дисциплине «Русский язык и культура речи» по программе ВГИК, мы хотели бы дать Вам несколько рекомендаций практического характера.

1. Ознакомьтесь с разделами и темами учебного курса «Русский язык и культура речи».

2. Внимательно изучите список обязательной и дополнительной литературы. Использование учебных и справочных пособий очень поможет Вам в успешном освоении курса».

3. Старайтесь заниматься регулярно и обязательно выполняйте практические задания из раздела «Практикум» основного учебника (Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. - 29-е изд. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010).

4. Контрольные работы, необходимые для допуска к зачету по дисциплине «Русский язык и культура речи» выполняйте постепенно, по мере усвоения соответствующих тем. В противном случае эти работы могут показаться Вам излишне трудными, требующими больших затрат времени и сил.

5. В данной программе есть перечень вопросов, которые могут быть предложены вам на зачете (см. «Примерный перечень вопросов к зачету»). Перед началом экзаменационной сессии очень внимательно изучите его и подготовьте список тех вопросов, которые вызывают у Вас трудность, не до конца Вами поняты, или Вы вовсе не знаете на них ответа. Вы сможете задать все эти вопросы преподавателю, поскольку занятия всегда ведутся в интерактивном режиме.

6. Старайтесь не пропускать аудиторные занятия, поскольку именно они закладывают фундамент для формирования навыков общения на русском языке, владения русским литературным языком и повышения языкового мастерства.

7. 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.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

В рабочей программе (модуле) дисциплины ««РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия
(подготовка кадров высшей квалификации)
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;
1.2. ;
...
1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;
2.2. ;
...
2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;
3.2. ;
...
3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

«___» _____ 20__ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Структурный анализ фильма»

Название дисциплины

Направление подготовки

52.03.06 Драматургия

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

бакалавр

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

Форма обучения

Очная, заочная

(очная, заочная)

Москва, 2024

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1130 от 16.11.2017.

по направлению подготовки **52.03.06 Драматургия**
(название направления подготовки)
квалификации бакалавр 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 сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2024 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	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
2.2.2. Содержание дисциплины	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	38
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	38
3.1.Список учебной литературы.....	38
3.1.1. Основная литература	38
3.1.2. Дополнительная литература.....	38
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	39
3.3. Фильмография.....	39
3.3.1 Обязательная фильмография	39
3.3.2 Дополнительная фильмография	40
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	41
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	41
6. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ	42
Приложение 1.....	48
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	48
Приложение 2.....	56
Структура и организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения.....	56
Тематический план дисциплины для заочной формы обучения.....	56

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Данная дисциплина ставит перед собой задачу ввести студентов в круг проблем современной семиотики, не только объясняя специальную терминологию, но и те концепции, где эта терминология применялась и применима.

Такие термины как "язык" или "речь", являясь базовыми для всей семиотики в целом – оказались значимыми и для семиотики кино. Достаточно много терминов были импортированы в семиотику из литературоведения ("герменевтический код", "интертекстуальность", "хронотоп" и другие), и при этом выявили свою эффективность для работы с кинотекстами.

Дисциплина «Структурный анализ фильма» включает обсуждение теоретических построений, концепций и терминов и отражает общее направление развития семиотики - движение от структурализма к постструктурализму. Можно сказать, что именно эта логика определяет структурный стержень всей дисциплины.

Кроме структурно – семиотических подходов дисциплина «Структурный анализ фильма» исследует и апробирует опыт герменевтики, феноменологии, теории интертекстуальности, психосемиологии и др.

В ходе освоения дисциплины студенты должны ознакомиться с наиболее влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе в последние годы, а также с существующими методами исследования и анализа фильма: с различными техниками анализа, разработанными в рамках структурно- семиотического подхода, в том числе и в его постструктуралистской проекции, а также с опытом герменевтического, феноменологического и других методов и практик работы с художественным текстом.

Задача дисциплины - заложить основы аналитической работы, помочь студентам выработать механизмы ориентации в современном художественном и теоретическом пространстве, способности адекватно реагировать на новые данные и новые представления. Кино развивается, порождая новые модели, новые стратегии использования киноязыка. Важнейшая задача дисциплины состоит не только в том, чтобы познакомить студентов с уже существующими методами анализа, но и в том, чтобы стимулировать творческий ресурс, желание и потребность не стоять на месте, но двигаться вперед, открывая новые горизонты работы с художественным произведением.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Структурный анализ фильма» изучается на 2 и 3 курсе с 4 по 5 семестр.

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

Дисциплина «Структурный анализ фильма» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули). Объем дисциплины составляет 108 академических часов (81 астрономический час), контрольные точки в соответствии с учебным планом - *зачет*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник направления подготовки 52.03.06 Драматургия должен обладать следующими компетенциями: УК-1; ПКО-3; ПКО-6

Требования к уровню освоения дисциплины.

Знать

- сущностные принципы и закономерности искусства кино
- современные методы анализа кинотекста и соответствующий им аналитический инструментарий
- уровень развития современной семиотики, герменевтики, феноменологии, других методов
- основы аналитической работы

Уметь

- пользоваться техниками и стратегиями анализа фильма;
- ориентироваться в художественном пространстве мирового кино, а также свободно ориентироваться в современной теоретической, художественной и культурной ситуации

Владеть

- а) техниками анализа стилевой концепции фильма
- в) техниками «дискурс – анализа»
- б) техниками анализа структурно – семиотического метода
- г) техниками интертекстуального подхода
- д) техниками деконструкции
- е) техниками герменевтического анализа
- е) техниками феноменологического анализа
- ж) другими техниками

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 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	
		4	5
Работа с преподавателем (контактные часы):	62	32	30
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	32	30
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	40	40	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			

Практический блок:			
Контрольная работа	40	40	
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	3 6	3	3 6
Всего часов	108	72	36

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				Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Индивидуальные занятия	
Тема 1 Анализ стилиевой концепции и фильма. Цели и задачи анализа.	10		4			6
Тема 2 Структурно – семиотические подходы в изучении киноискусства. У истоков семиотики.	10		4			6
Тема 3 Опыт структурно – семиотический разработок изучения искусства 20х годов.	10		4			6
Тема 4 Кружок Бахтина	8		4			4
Тема 5 Пражский структурализм	8		4			4
Тема 6 Коммуникативная парадигма Романа Jakobsona.	8		4			4
Тема 7 Семиотика искусства и семиотика кино в работах Ю. Лотмана	10		4			6
Тема 8 Французский структурализм	8		4			4
Тема 9 Проблема дискурса - discourse.	4		4			
Тема 10 Постструктуралистско–деконструктивистско-постмодернистский комплекс.	6		6			

Постструктурализм						
Тема 11 Постструктуралистско– деконструктивистско– постмодернистский комплекс. Деконструктивизм.	6		6			
Тема 12 От деконструктивизма – к постмодернизму.	4		4			
Тема 13 Постмодернизм и теория интертекстуальности.	6		6			
Тема 14 Киногерменевтика.	4		4			
ИТОГО:	102		62			40

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1 Анализ стилевой концепции и фильма. Цели и задачи анализа. Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Анализ стиля фильма не есть самоцель, но средство постижения содержания. «Исследование способа выражения помогает лучше понять то, что выражено» (Андре Базен. Что такое кино? с. 87) Если форма существенна, содержательная, то стиль – душа и логика формы, сквозь которую просвечивает тема и идея замысла. Задача анализа – раскрыть концептуальное, идейно – образное единство произведения через его структурно-стилевое, «языковое» воплощение. Методологически плодотворным подходом к анализу стилевой концепции произведения является анализ стиля как феномена, объединяющего содержательные и формальные аспекты произведения в единую структурную концептуально-художественную целостность. Цель анализа – выявление типа авторского художественного мышления, определяющего закономерности художественной структуры. Стиль произведения – есть единство выражения, каждый элемент которого служит этому единству и несет в себе его черты. Необходимо научиться видеть произведение как целое, а не механически составленное из различных элементов, видеть процесс «материализации» авторской мысли. Схема анализа. Схема разбора может варьироваться в

	зависимости от индивидуального своеобразия, логики кинотекста. Методологически продуктивным является подход, когда критик анализирует художественную ткань фильма одновременно с его содержательным пафосом, выявляя, как претворяется идея в композиции, детали, ритме, монтаже, пространственно-временной организации материала. Канона быть не может, но во всех случаях необходимо не упускать цель стилового анализа: рассмотрение произведения как образного целого, как выражение идеи с акцентом на выражении, как проявление глубины содержания. В анализе стиловой концепции необходимо исходить из специфики и логики материала. В одних случаях есть необходимость тщательно исследовать каждый кадр фильма, в других – оперировать более крупными сегментами. Выбор наиболее характерного для стиловой концепции фильма. Выявление стиловой доминанты фильма. Образ автора. Основные аспекты анализа стиловой концепции фильма: 1. Композиционно – стиловая структура фильма 2. Пространственно-временная организация материала 3. Монтажная структура 4. Ритмическая структура 5. Изобразительный ряд 6. Звукоряд 7. Логика актерских решений 8. Диалектика взаимосвязи художественных элементов. 9. Целостность как высший уровень произведения и как составляющая мыслительного контекста исследователя.
Тема 2 Структурно – семиотические подходы в изучении киноискусства. У истоков семиотики. Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Семиотика и философия языка - экскурс в предысторию вопроса. Чарльз Пирс и Фердинанд де Соссюр – основатели семиотики. Ч.Пирс и его определение науки "семиотики". Классификация знаков в системе Пирса ("икон", "индекс", "символ") Фердинанд де Соссюр – основная фигура европейского структурализма. Значение работы Соссюра "Курс по общей

	лингвистики" для становления новой науки семиологии. Основные идеи "семиологии" Соссюра, ее цели и задачи. Соссюровский постулат о "синхронии/диахронии" и обоснование преимуществ "синхронного" подхода. Соссюровские положения о "языке/речи". Приоритет в изучении языкового аспекта. Определение знака как центрального факта языка. Знак как единство "означающего и означаемого" в системе Соссюра. О двух фундаментальных типах отношений между знаками: парадигматическом и синтагматическом.
Тема 3 Опыт структурно – семиотический разработок изучения искусства 20х годов. Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	"Кино как язык" – исходная постановка проблемы. Значение теоретических разработок русской "формальной" школы, созданной на базе московского лингвистического кружка и Общество изучения поэтического языка (ОПОЯЗ). Основные представители "формальной школы": Ю.Тынянов, Б.Эйхенбаум, В.Шкловский, Р.Якобсон. О значении эссе В.Шкловского "Искусство как прием" как начальной ступени формалистических поисков. Критическая направленность положений "школы": отрицание политизированного и беллетристического подходов в литературоведении. Защита "научного" подхода, изучающего "имманентные" свойства произведений искусства. "Литературность" как субъект науки. Фазы развития "формализма". Формалисты о "поэтической речи". Оппозиция "практический языка /поэтический язык" Р. Якобсона. Об отсутствии практической функции в поэтическом языке. Термин "остраннение" Виктора Шкловского и развитие принципов и механизмов "затруднения". О значении контркоммуникативных принципов и стратегий художественного языка в борьбе со стереотипами восприятия. О немотивированных формальных приемах. "Остраннение" и «затруднение» Шкловского и "очуждение", "дистанцирование"

	Бертольда Брехта. Обращение русских формалистов к положениям соссюровской лингвистики. Проведение аналогий между "естественным языком" и "фильмом". Значение сборника "Поэтика кино" 1927г. как результативной попытки выявить аналогии поэтического языка кино и языка литературного. Подчеркнутое внимание к конструктивной стороне произведения. Понимание художественного текста как "динамической системы" (понятие текстуальной "доминанты"). Особое значение понятия "внутренняя речь", обращение к исследованиям Льва Выготского, Б.Эйхенбаума, С.Эйзенштейна. Организация структуры фильма как аналога внутренней речи реципиента. Антинормативная, антиграмматическая направленность эстетики формализма, близость позициям авангарда. Актуальность разработок "формальной школы" для современного структурализма.
Тема 4 Кружок Бахтина Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	О значении работы "Марксизм и философия языка". Критическая направленность "школы Бахтина": критика положений структурной лингвистики Соссюра и критика положений формальной школы. Критика соссюровской дихотомии «диахрония /синхрония», перенесение приоритетного акцента на изучение диахронического аспекта. Критика соссюровского положения «язык /речь» (обвинения Соссюра в "абстрактном объективизме"), направленность на изучение аспектов "речи". Введение понятия "транслингвистики" (теория, изучающая роль знаков в жизни человека и его мышлении). Критика положения о "стабильности" знака. Интерпретация знака как объекта борьбы между конфликтующими классами, группами и дискурсами. Способность знака приобретать различные социальные оттенки. Критика положений вулгарного марксизма, редуцирующего искусство до вопросов классовой борьбы и экономики.

	Критика "наивного реализма". О значении понятия "диалогизм". Авторитет Бахтина в западноевропейском искусствоведении.
Тема 5 Пражский структурализм Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Пражская школа как продолжение и развитие традиций русского формализма. Значение работы "Проблемы изучения литературы и языка" Ю.Тынянова и Р.Якобсона для становления пражского структурализма. Ян Мукаржовский – ведущий теоретик школы. Постановка основных проблем в работе Мукаржовского "Искусство как семиотический факт".
Тема 6 Коммуникативная парадигма Романа Якобсона. Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Создание 6-частной коммуникативной парадигмы с целью выявления поэтической функции языка. О шести компонентах любого речевого сообщения: "Отправитель" – "получатель" – "послание" – "код" – "контакт" – "контекст". Базисная триада: "отправитель" – "послание" – "получатель". Характеристика каждого элемента и механизмов взаимодействия всех элементов. Задача ансамбля элементов – выработка значения. Характеристика коммуникативных функций. Использование якобсоновской схемы для классификации методологических стратегий художественного дискурса.
Тема 7 Семиотика искусства и семиотика кино в работах Ю. Лотмана Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Тартуско - московская семиотическая школа. К проблеме генезиса школы. Тартуская школа как семиотический феномен. "Труды по знаковым системам". О значении других семиотических изданий. Искусство как язык. Искусство как "вторичная моделирующая система". Искусство в ряду других знаковых систем. Проблема устройства языка искусства. Подходы к изучению языков искусства. Задачи языка искусства. Язык искусства и моделирование общей "картины мира". Зависимость информационной ценности языка искусства от структуры ожидания реципиента (о некоторых аспектах художественного восприятия). Проблема значения (семиозиса) в художественном тексте. Проблема

	значения как основная проблема семиотики и всех наук семиотического цикла. О сущности семиотического подхода. О закономерности интереса к имманентному анализу текста (имманентное изучение языка как путь к содержанию произведения). Проблема содержания как проблема перекодировки. О некоторых теоретически возможных способах образования значений: механизмы внутренней перекодировки, механизмы внешней перекодировки, механизмы множественной перекодировки. Проблема перекодировки и проблема эквивалентности. Эквивалентность на семиотическом уровне. Понятие "текст". О сложностях определения понятия. Текст и внетекстовые структуры. Сфера внетекстовых связей как совокупность исторически сложившихся художественных кодов. Определение текста через: а) "выраженность", б) "отграниченность", (значимость понятия "границ"), в) "иерархичность", г) "структурность". Понятие "уровень". Понятие "инвариант". Текст и система. О проблеме восприятия художественного текста. Когнитивные и эмоциональные составляющие восприятия. Многоплановость художественного текста. Художественный текст как текст многократно закодированный. Искусство как особая форма моделирования. Специфика произведений искусства среди других аналогов моделей действительности. "Двойная" природа "художественного поведения" как синтез поведения практического и условного (пушкинская формула: "Над вымыслом слезами обольюсь"). Зависимость семантической организации от типа текста. Организация научного текста по принципу однозначности; сакрального (культового)

	текста - по принципу многоярусной семантики, художественного текста – по принципу наслаивания смыслов и возможных истолкований текста. Принцип игрового эффекта – как механизм постоянного создания (и осознания) возможности других значений, "мерцания" значений. К проблеме интерпретации текста. О невозможности критики сказать "последнее" слово о произведении, которое всегда шире своего истолкования. Множественность интерпретаций как закон художественных структур. Истолкование текста в категориях "приближения". Частичная утрата смыслов как закономерный эффект любого истолкования текста. Наличие "непереводимого осадка". Поиск подходов с наименьшей смысловой утратой. "Шум" и художественная информация. Шум как вторжение беспорядка, феномен энтропии. Способность искусства преобразовывать шум в информацию. Понятие структурной "пересеченности", "вещности" текста. О значимости принципа изучения "неповторимого в художественном тексте через раскрытие - закономерного" (Лотман). Принципы структурного переключения в построении художественного текста. Принцип многоплановости как центральное свойство любой поэтической семантики, как результат вхождения одних и тех же элементов в различные структурные контексты. О главных отличиях структуры искусства от других моделирующих систем. Художественный текст и феномен "ошибки". Эволюция искусств как чередование "ошибок" или борьба с установившимися нормативами. "Отклонение от правил есть закон художественных структур!" (Ю.Лотман) Об обязательном наличии в структуре художественного текста двух противоположенных механизмов: а) направленного на автоматизацию всех элементов, б)деавтоматизирующий

	механизм. Способы "усложнения" художественной структуры и проблема "перекодировки". Конструктивные принципы текста. Построение текста по парадигматической и синтагматической осям. Характеристика парадигматической оси значений. Характеристика синтагматической оси значений. Элементы и уровни парадигматики художественного текста. Поэзия и проза как часть проблемы. Противопоставление «поэзия / проза» как часть оппозиции «искусство / неискусство». Концепция развития искусства как движения "от простого к сложному". Периоды чередования поэзии – прозы как смена господствующего типа речи. Оппозиция «поэзия / проза» как внутритекстовой феномен. Проблема границ поэзии и прозы. Эстетическая природа пограничных форм. Художественная значимость принципа повтора. Классификация повторов как важная характеристика структуры текста. Роль и функция повторов. Способы организация текста в ритмическом отношении. Повтор как актуализация предшествующего материала. "Коррелирующие пары" - не удвоение, но усложнение. Значение рефрена. Повтор одинаковых частей как способ "обнажения" структуры. Текстовые параллелизмы. О повторяемости всего текста. О значении повторного восприятия одного и того же текста. Общая логика работы с текстом: а) определение общего семантического пространства текста, б) выделение основных семантический оппозиций в пределах ограниченного семантического поля, в) вычленение сюжетных элементов (парадигматический уровень), г) выявление синтагматической согласованности текста. Ось синтагматики. Композиция художественного

	произведения как синтагматическая организованность сюжетных элементов. Основополагающая проблема – проблема "границ". Рама картины, рампа сцены, границы экрана - составляют границы художественного мира, замкнутого в своей универсальности. "Будучи пространственно отграниченным, произведение искусства представляет собой модель безграничного мира. Уже потому, что произведение искусства в принципе является отображением бесконечного в конечном, целого в эпизоде, оно не может строиться как копирование объекта в присущих ему формах, оно есть отображение одной реальности в другую, то есть всегда п е р е в о д" (Ю.Лотман) О двух аспектах любого сюжетного текста: а) фабульный аспект (моделирует эпизод действительности), б) мифологический аспект (моделирует весь художественный универсум). Силовая "разнонаправленность" аспектов: связь мифологического аспекта с рамкой, и стремление фабульного аспекта "разрушить" эти рамки. Современный художественный текст как поле конфликтующих тенденций, генерирующих его структурное напряжение. Особая моделирующая роль "начала" и "конца" в культурных моделях и конкретных художественных текстах. Тексты с повышенной ролью «начала» как основной границы. "Начало" как моделирование причины. Модели культуры с высокой отмеченностью "начала». Кодифицирующая функция начала – предварительное ознакомление реципиента с кодовой системой предлагаемого текста (представление о жанре, стиле, типовых художественных кодах) и возможность "включения" механизмов, направленных на деавтоматизацию ("опровержение") заявленных кодов по мере развития текста. "Конец" – актуализация признака цели, конца.

	Культурные модели с отмеченным концом (эсхатологические тексты, утопии). Особая значимость функции конца для современного мышления. О значимости переживания конца как "счастливого" или "несчастливого" в контексте двойной природы художественной модели (хороший или плохой конец есть не только завершение определенного сюжета, но и последний штрих в характеристике мира в целом). Мифологизирующая функция конца. Композиция художественного произведения. Проблема художественного пространства. Художественное пространство как ограниченное пространство, отображение бесконечного в конечном. Поиск правил пространственного отображения различными искусствами (законы перспективы в живописи). Структура пространства текста как модель отображаемой Вселенной. Художественное пространство как внутренняя синтагматика элементов – язык пространственного моделирования. Возможность пространственного моделирования непространственных понятий. Пространственные отношения как средство осмысления действительности (сверхтекстовое идеологическое моделирование). Модели мира и их пространственные характеристики. Моделирование пространства – как основа построения "картины мира". Пространственное моделирование как конструктивный внутритекстовый элемент. Моделирующая роль оппозиции «верх / низ», (движение – через "вертикаль", "низ" как антитеза "верху", смерть как "уход в глубину", любовь как "восхождение", освобождение и т. д.). "Граница" как важнейший топологический признак пространства. "Непроницаемость" как основное свойство границы. Способы "делимости" текста на внутренние границы как важнейшая характеристика текста. Закон непроницаемости границ, отделяющих внутренние пространственные подструктуры. "Закрепленность" персонажей за

	определенными пространствами. Полифония пространств современных текстов (разные герои, принадлежащие разными пространствам – оказываются на границе несовместимого типа пространства). Понятие "топос" (пространство, данное в форме "живого" конкретного заполнения). Структура топоса – принцип организации и расстановки персонажей в художественном пространстве. Связь проблемы структуры художественного пространства с проблемой сюжета и проблемой точки зрения. Проблема сюжета. Интерпретация "сюжета" и "фабулы" в структуралистской перспективе (Ю. Тынянов, В. Шкловский, В. Пропп, Б. Томашевский и другие). Связь сюжета с "картиной мира". "Событие" как единица сюжетосложения. Событие - как перемещение персонажа через границу семантического поля. Событие как нарушение "запрета" (пересечение границ персонажами внутри закрепленных за ними пространств не есть событие). "Акциоанальная цепь" или сюжет. "Бессюжетный" и "сюжетный" аспекты текста. "Бессюжетный" аспект - классифицирующий, организующий и утверждающий некий порядок мира. "Сюжетность" – как "отрицание", "вызов" бессюжетному аспекту. Введение сюжетом особого персонажа, свободного от запретов - актанта. Теоретическая "сворачиваемость" сюжета в основной эпизод - пересечения актантом основной топологической границы в пространственной его структуре. Ступенчатая система семантических границ художественного текста, основанная на иерархии оппозиций (запретов) как возможность для многократных пересечений семантических границ. Первичность бессюжетной основы в структуре художественного текста, вторичность сюжетного пласта, который "вклинивается" в бессюжетную структуру.

	Закономерность конфликтности отношений между бессюжетным и сюжетным пластами: именно то, невозможность чего утверждается в бессюжетной структуре, является содержанием сюжета. Сюжет как революционный элемент по отношению к картине мира. Типы сюжетов. Трехуровневая модель сюжетного текста: а) уровень бессюжетной семантической структуры, б) уровень типового действия в пределах данной структуры, в) уровень конкретного действующего лица. Особенности героя – действующего лица (актанта). Отношения отличия и взаимной свободы между героем – актантом и его семантическим окружением как исходный пункт любого сюжета (действующее лицо может не совершить действия – "бездействующее действие" – важна его структурная неадекватность окружающему миру). Направленность актанта к семантической границе. "Граница" - любые препятствия (как внешние, так и внутренние), все, что затрудняет достижение цели. Классическая схема действия актанта: актант преодолевает границу, вступает в иное семантическое пространство ("антиполе"), контактирует с силами этого поля; чтобы движение остановилось – актант должен слиться с полем, превратиться из подвижного персонажа в "неподвижный", если этого не происходит, сюжет не может закончиться, движение продолжается. Сравним сюжеты двух фильмов В.Вендерса: "Небо над Берлином" и "Так далеко, так близко". В первом случае - актант "сливается" с миром людей и сюжет завершается. Во втором фильме актант не принимает мир людей, и фильм заканчивается эпизодом, когда герой "погибнув", покидает этот мир окончательно. Возвращение героя из "антимира" обязательно влечет изменения героя (как внешние, например, изменение социального статуса, так и внутренние, невидимые глазу, но связанные с

	серьезными процессами). Взаимообусловленность связи типа картины мира, с типом сюжета и типами персонажей. Зависимость персонификации сюжетных функций от природы семантической классификации. Персонаж и характер. Проблема характера как одна из основных проблем классической эстетики. Персонаж как пересечение структурных функций. Характер как парадигма, как определенный набор возможностей. Характер как а) реализующий в себе некую культурную схему, и б) одновременно нарушающий эту схему. Необходимость в характере "разброса" поведения героя вокруг средней нормы. Зависимость типа поведения и "набора" поступков от характера культурной модели. Величина "разброса", отклонений от нормы – один из показателей художественного мира автора. "Выстраивание" парадигматики языка образа зрителем по мере развития сюжета. Непредсказуемость персонажа на уровне поступков, и предсказуемость на уровне единства образа. Проблема "точки зрения". "Ощутимость" точки зрения в пределах структуры лишь при наличии возможности ее смены в рамках повествования. Художественная точка зрения как отношение субъекта к созданной системе. Художественная система как иерархия отношений. Субъект системы – авторское сознание, породившее данную структуру. Возможность "реконструкции" авторского сознания в процессе восприятия текста. Синтагматическое построение художественного текста. Композиция художественного текста как последовательность функционально разнородных элементов, структурных доминант разных уровней. О соположении разнородного на всех уровнях художественного текста. Эффект соположения как монтажный эффект переключения в другую структуру. Неравномерность разнородных

	сегментов - основной закон художественного текста ("странные сближения" на языке Пушкина). Парадокс художественных структур – увеличение структурности ведет к понижению предсказуемости текста. Текст и внетекстовые структуры. Типология текстов и типология внетекстовых связей. Различные позиции автор – реципиент. Восприятие художественного текста как "борьба" с языком автора. "Эстетика тождества" (структура задана наперед, ожидание оправдывается всем построением текста). "Эстетика противопоставления" – кодовая природа текста неизвестна до начала художественного восприятия, язык и правила текста устанавливаются в процессе восприятия. О специфике данной художественной коммуникации (отличие кодов воспринимающего от кодов автора). Близость сюжетного текста – позиции реципиента (стремление к минимуму усилий и желанию, чтобы максимальная часть структуры была явлена). Близость бессюжетного текста – авторской позиции (стремление к увеличению и усложнению структуры, активизации новых кодовых систем). Об авторской свободе выбора языка. Об информативности языка художественного текста. О механизмах и стратегиях усложнения языковой системы (одновременное использование нескольких языков, "нарушения" структурных норм, неполная реализация структур и так далее) Ю.Лотман и проблемы киносемантики. К проблеме "киноязыка". Язык как коммуникативная знаковая система. Функции языка. Определение знака. Функция замещения (знак как материально выраженная замена предметов, явлений, понятий в процессе обмена коммуникации). Знаки условные и знаки иконические – диалектика развития. Фотографическая основа кино. "Фотография – великолепный материал искусства, который надо победить". История кино как цепь открытий,

	направленных на изгнание автоматизма из всех звеньев кинопроцесса. Проблема кадра. Структура внутрикадрового пространства. Структура внекадрового пространства. Диалектика связи внутрикадрового и внекадрового пространств. Проблема границ кадра. Дискретность кадра. Отделенность кадра от предыдущего и последующего. Кадр как явление динамическое. Кадр – минимальная единица монтажа, основная единица композиции, единица внутрикадровых элементов, единица кинозначения. Свойства пространства кадра: "выключенность" из пространства реального мира, особое отношение к размерам предметов, понятие "плана", понятие "художественной точки зрения". Константность "поля зрения" в кино. Особая значимость границ кадра как конструктивной категории художественного пространства. Использование смены планов для выражения непространственных значений. Кинематографический "план" как условный знак. Тройная отграниченность кадра: а) по периметру (края экрана), б) по объему, в) по последовательности (предшествующий, последующий). Нацеленность кадра на целостность фильма. Преодоление отдельности кадра через монтаж. Вывод: кадр есть выделенная структурная единица. Киноязык устанавливает понятие кинокадра и одновременно борется с этим понятием, порождая новые возможности художественной выразительности. Элементы и уровни киноязыка. Изображение на экране есть знак. Двойкий характер значений: образ воспроизводит предметы реального мира, и - образ получает добавочное значение. Проблема вторичных знаковых единиц. Сдвиг как фактор кинозначения. Эволюция киноязыка и системы зрительских ожиданий. Своеобразие семиотической ситуации в кинематографе. Характеристика систем, к

	которым применимо классическое определение языка (как обладающие замкнутым количеством повторяющихся знаков, которые на каждом уровне могут быть представлены как пучки еще более ограниченного числа дифференцированных признаков). Киноязык — как не подпадающий под классическое определение языковой системы, ибо знаки киноязыка и их смысловозначительные признаки могут образовываться <i>ad hoc</i>. О правомерности вопроса — может ли быть знаковая система без знаков? О семиотических ситуациях с разным отношением между понятиями: "знак" — "текст". (Анализ двух разновидностей коммуникативных актов: а) адресант — письмо — адресат; б) адресант — картина — адресат. Первый случай: "знак" есть нечто первичное, до текста, "текст" складывается из знаков. Второй — первичен "текст", а "знак" или отождествляется с текстом или выделяется в результате вторичной операции.) Закономерность существования "знаковой системы без знаков как одного из типов семиосиса". О необходимости овладения системой значений киноискусства. О кинематографическом значении ("кинозначение" — значение, выраженное исключительно средствами киноязыка и невозможное вне его). Зрительное восприятие мира как основа киноязыка. О трех типах различения видимого. Лексика кино. Монтаж. Соположение разнородных элементов как универсальное свойство искусства. Монтаж как основная кодовая система языка кино. О двух типах сопоставления элементов: 1) один и тот же денотат в разных модусах — Аа — Аб — Ас (единый объект — и смена места в кадре); 2) разные денотаты в одинаковых модусах — Аа — Ва — Са (разные объекты — одно освещение, ракурс, план). О двух тенденциях в современном кино: а) "монтажное" кино и б) "немонтажное" кино. Зависимость типа повествования в кино от

	типа монтажа. Сюжет в кино. О наличии в культуре двух групп текстов, отвечающих на вопросы: а) "Что это такое?" или "Как это устроено?" (так называемые, "бессюжетные тексты" и б) "Как это случилось?" (тексты сюжетные). Сюжет как последовательность значимых элементов текста динамически противопоставляемых его классификационному строю. Структура мира как система запретов, иерархия границ, переход через которые невозможен для так называемых "неподвижных" персонажей и возможен для "актанта" – динамического героя. Пересечение границы есть событие. Цепочка таких событий – сюжет. Движение сюжета – движение сквозь иерархию запретов. Художественный сюжет есть переплетение линий в сложном динамическом контексте. Сюжетный текст – примат синтагматики. Природа повествовательности в кино – это иконизм изобразительных искусств (наглядность моделирования) и исконная дискретность материала. Современное кино – синтез нескольких типов повествования: а) изобразительного, б) словесного, в) музыкального и других. О сложности отношений между различными повествовательными системами внутри фильма. Распределение нарративных элементов текста по четырем уровням: 1 уровень – соединение мельчайших самостоятельных единиц, семантическое значение как результат склеивания единиц – монтажа кадров; 2 уровень – элементарное синтагматическое целое, кинематографическая фраза, относительно законченная синтагма; 3 уровень – соединение фразовых единиц в цепочки фраз (тип структуры параллельный первому); 4 уровень – уровень сюжета – строится по типу фразового. 1 и 3 уровень как "план выражения", (собственно кинематографическая выразительность);

	2 и 4 как "план содержания", (однотипность с литературной повествовательностью, с повествовательностью в общекультурном смысле). Проблема "бессюжетного" текста. Бессюжетность не как отсутствие сюжета, но как негативная организация сюжета, результат создания художественно активного напряжения между системой и текстом. Кино и проблема времени. Кинематограф как жесткая система эквивалентов объективного времен – пространства. Задача кино – обретение свободы от автоматизма отражения пространственно – временных параметров и выход за пределы реальной модальности экранного действия. О способах преодоления реальной модальности времени в кино. Кино и проблема пространства. О способах преодоления "стабильности границ кадра". Значение крупного плана. О разных технологиях моделирования иллюзии глубины экрана или "отрицания" экранной плоскости: использование звука как проецирующего иллюзию глубины, расположение оси действия перпендикулярно плоскости экрана, направление действия вглубь экранного пространства и так далее. О значении глубинного построения кадра. Особое место человека в семиотической структуре кадра. Кинотекст как объект анализа. Фильм как система различных типов семиосиса. Проблемы семиотики и пути развития современной экранной коммуникации.
Тема 8 Французский структурализм Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Структурализм – теория и метод. Общая характеристика. Вклад французской семиологической школы в оформление структурализма. Основные положения, концепции, терминологический аппарат (Р.Барт, Клод Леви – Стросс, Ф. Ж. Греймас, К. Бремон, Ж.Женет, Ц.Тодоров и другие) Ролан Барт – этапы биографии теоретика и этапы становления "новой семиологии". Три периода творческой биографии Р.Барта. Начало структуралистской деятельности – обращение к семиотике. О

	трех измерениях художественной формы: 1) язык как общеобязательная норма; 2) индивидуальный стиль автора; 3) "письмо". Обращение Барта к проблеме знака и способах его функционирования в культуре. Книга "Система моды" как образец семиотического периода творчества Р.Барта. 50 – 60 годы – переход Барта к структурализму. Программные работы "Воображение знака" (1962г) и "Структурализм как деятельность" (1963г) Определение структурализма через "структурального человека". Структурализм как вид человеческой практики, связанный с особым характером человеческого воображения: «способностью мысленно переживать структуру». О природе моделирующей деятельности. Структуралистская деятельность как заинтересованная реконструкция объекта, выявляющая правила функционирования объекта. О способности модели проникать в "невидимое". Об отличиях структурного метода от других подходов и новизне мышления структурализма: попытка не столько наделить целостным смыслом исследуемый объект, сколько понять "каким образом возможен смысл как таковой, какой ценой и какими путями он возникает" Тезис: производство смысла важнее, чем сам смысл. О значении работы Барта "Введение в структурный анализ повествовательных текстов". Понятие "смысловые уровни". Три уровня "интегральной концепции" Ролана Барта. Уровень первый – "уровень функций". Функции: а) дистрибутивные ("ядерные" и "катализаторы"); и б) интегративные ("признаки" и "информанты"). Функциональный синтаксис или логика подчинения основных функций повествовательного текста. Организация функционального плана

	повествовательного текста. "Последовательность" – базовая единица анализа. О важности обозначения последовательности. Организация сюжетных последовательностей изнутри (внутренний синтаксис) и связь последовательностей друг с другом (монтаж последовательностей). Структура повествовательного текста как "структура фуги". Уровень второй – "уровень действий". Определение персонажа как "агента действия". Различные подходы "отслеживания" персонажей по главным базовым предикатам: Ц.Тодоров (отношения любви, отношения коммуникации, отношения помощи), Греймас (ось коммуникации, ось желаний или поиска, ось испытаний), Барт (ось желания, ось сообщения, ось борьбы). Уровень третий – "уровень повествующего дискурса". Проблема автора. О чередовании "личных" и "неличных" форм в современных текстах. Классификация способов авторского "вмешательства". Двоякая роль повествующего дискурса. Нарративные механизмы: "разъединение и развертывание", прием "задержания", процессы катализации, "эллипсисы" и другие. "Верхний слой нарративного уровня". Механизмы интеграции – механизмы упорядочения всей совокупности текстовых единиц. Р.Барт – и попытка качественной переориентации "семиологии". Основные проблемы бартовской коннотативной семиологии. Проблема языка. Понятие "система языка". Понятие "тип письма". О влиянии на взгляды Барта теоретических разработок Луи Ельмслева. Идеология как область общая для всех коннотативных означаемых. Бартовская коннотативная семиология и суть полемики с университетской академической критикой. Статья Барта "Критика и истина" как

	манифест "новой критики". Проблема "автор" – "язык". Об опосредующей роли языка. Понятие "язык других", "язык – противник". Новое содержание понятия "письмо". От структурализма – к постструктурализму. От "семиологии структуры" – к "семиологии структурирования", от анализа статичного знака – к анализу "процесса означивания". Переход к семиотическому изучению социально бессознательного как главная черта современного структурализма. О значении естественного языка. Естественный язык как "идеальная интерпретанта" всех знаковых систем (Э.Бенвенист). Новая дисциплина - транслингвистика. Проблема метаязыка. Значение программных работ Р.Барта "С чего начать", "От произведения – к тексту". "Текст" как новый объект критической семиологии. Семиотическое изучение кинотекста и "семанализ" как его практика. Переход к "текстовому" анализу. "S/Z" и "Анализ одной новеллы Эдгара По" – как опыт деконструкции. Механизмы и стратегии "текстового" анализа. О бартовских "кодах". "Удовольствие от текста" как принцип "текстового" анализа. Современные модели формальной структуры.
Тема 9 Проблема дискурса - discourse. Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Дискурс - многозначный термин ряда гуманитарных наук, связанных с изучением функционирования языка – лингвистики, семиотики, литературоведения, философии, социология, антропологии и др. Основные классы употребления термина дискурс: 1. собственно лингвистическое использование термина (статья З.Харриса «Дискурс – анализ» 1952г). Переход от понятия «речи» к понятию «дискурс». Дискурс - речь, вписанная в коммуникативную ситуацию. Дискурс как третий член сосюровской оппозиции язык / речь. Динамический характер дискурса

	2. Употребление термина французскими структуралистами и постструктуралистами – М.Фуко, А.Греймас, Ж. Деррида, Ю.Кристева – стратегия к уточнению традиционного понятия стиля и индивидуального языка. Способ говорения. Важность определения какой или чей дискурс. Стилистическая специфика плюс идеология. Указание на коммуникативное своеобразие субъекта социального действия, при этом, субъект может быть конкретным, групповым или абстрактным, например, «дискурс насилия». 3. Ю.Хабермас (немецкий философ и социолог) – идеальный вид коммуникации – «дискурс метода» Дискурс в кино. Анализ текста на основе оппозиции "повествование" – "дискурс". Значение работы Михаила Ямпольского "Дискурс и повествование". Цели, задачи, механизмы анализа. Методологическое резюме. Перспективность подхода при анализе текстов повышенной языковой сложности.
Тема 10 Постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистский комплекс. Постструктурализм Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Зарождение постструктурализма. Французский постструктурализм. Основные концепции, понятийный аппарат – общая характеристика. Постструктурализм против структурализма: - критика структурности, - критика знаковости, - критика коммуникативности, - критика целостности субъекта Сохранение структурализма в постструктурализме. Постструктурализм как современный тип знания. Жак Деррида – интеллектуальный лидер постструктурализма, ключевая фигура деконструктивизма. Концептуальная целостность взглядов Ж.Деррида. Система деконструкции Жака Деррида. Критика центра и структурности структуры. Человек и мир как текст. Поэтическое мышление. Критика традиционной концепции знака. Термины Деррида "различение", "след", "дополнение" "грамматология", "письмо". Влияние идей Ж.Деррида на современную

	философию, эстетику и художественный процесс. Мишель Фуко – исследования исторического бессознательного. Историзм Фуко. Понятие "эпистема". Трансформация дискурсивных практик. Понятие "архив". Деконструкция истории. Понятие "власть". "Смерть" субъекта. Интеллектуальный аутсайдер Мишеля Фуко. Сексуализация мышления. "Децентрация" субъекта и "смерть человека" в системе Фуко.
Тема 11 Постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистский комплекс. Деконструктивизм. Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Деконструкция как критическая практика теории постструктурализма. Жак Деррида – ключевая фигура деконструктивизма. Отличие деконструкции от многообразных вариантов критики традиционной философии. Попытка определения деконструкции. Деконструкция как симультанная «деструкция» и «реконструкция», «разборка» и «сборка». "Двусмысленность" деконструкции: акт деконструкции как одновременно структуралистский и антиструктуралистский жест. Деконструкция как а) пристальное внимание к структурам и б) процедура расслоения, разборки структуры. Деконструкция не как разрушение, но как реконструкция, рекомпозиция ради постижения того, как "это" сконструировано. Неопределенность, неразрешимость, интерес к маргинальному, локальному, периферийному как отличительные черты деконструкции. "Изобретательность деконструкции" ("Деконструкция изобретательна или ее не существует вовсе"). Деконструкция как генератор новых правил и условностей. "Единственно возможное изобретение, это изобретение невозможного. Таков парадокс деконструкции" (Деррида) Особая значимость понятия «<i>differance</i>» – "различение" Деконструктивизм как критическая практика постструктурализма. Постструктурализм и психоанализ.

	Вариации постфрейдизма и постюнгианства. Структурно – психоаналитическая эстетика Жака Лакана. Проблема языкового сознания в постструктуралистской интерпретации. "Бессознательное структурировано как язык". "Сон как текст". Конденсация и замещение. "Скользящее" и "плавающее" означающее. "Перенос" или "трансфер". Символ. "Знак как отсутствие объекта". Критика стабильного эго. Структура желания. Эссе "Стадия зеркала". Психические инстанции: "реальное", "воображаемое", "символическое". "Символическое" как структура языка. Концепция "Другого". Кинематограф – идеальная модель зеркально – символической природы искусства. О фазах символизации. Метафора и метонимия как универсалии в исследовании бессознательного. Язык как "сеть". Жак Лакан в перспективе постструктурализма. Жиль Делез и Ференц Гаттари – "ризоматика" искусства. Отказ от основных понятий структурного психоанализа Жака Лакана. Понятие "шизо". Прототипы «шизо» (персонажи С.Беккета, А.Арто, Ф.Кафки). Проблематика "бесструктурности желания" Понятия "желающая машина", "тело без органов". Критика традиционной структуры знака. Шизофренический язык и "шизоанализ". Динамика бессознательного. Творец как состоявшийся шизофреник. "Географика" или новая периодизация искусства. "Ризома". Концепция двух культур: а)"древесная" культура и б)культура "ризома" (корневища). Отличия культур. "Древесная культура" – тяготение к классическим образцам, теория мимесиса, подражание природе, символ культуры - "дерево" (образ мира), воплощение древесной культуры – «книга» как трансформация мирового хаоса в космос. "Ризома" – современный тип культуры. Воплощение принципов культуры

	"ризома" в постмодернизме. Если мир есть хаос, то и книга – не "дерево", но лишь "корневище". Новый тип эстетических связей: бесструктурность, множественность, запутанность, обрывчатость. Книга как карта мира без центра. Антигенеология книги: все содержание – на одной странице. Новый тип эстетических связей – симбиоз. Культура корневища как "шведский стол". Новая работа Делеза и Гаттари – книга "Тысяча тарелок". Делез и Гаттари – авторы манифеста постмодернизма. Юлия Кристева – ведущий теоретик постструктурализма. Значение книги Ю.Кристовой "Власть ужаса. Эссе об отвращении" Постмодернистская версия катарсиса. О возможности апелляции искусства к "отвратительному". О выявлении универсальных механизмов субъективности, на которых держится смысл и власть ужаса. Через показ отвратительного – сделать рентген ужаса. Текст как код, означающее ужасного. Выстраивание феноменологии отвратительного с целью выявления структуры ужасного (реализация этих идей в постмодернистском искусстве, как пример – фильмы М.Ханеке). Попытка развития эстетического на почве отвратительного. Трактовка искусства как средства самосохранения для "заблудшего индивида" (человек – "путешественник в бесконечной ночи"). "Страх" как первичный аффект. Фобии и страхи как метафоры нехватки. Функция искусства – функция замещения. Искусство как фетиш. Отвлечение от ужаса посредством символизации. Книга Кристовой "Вначале была Любовь. Психопсихический анализ и вера" (1985г). Искусство как форма исповеди и сублимации художника. Возврат к евангельским истинам. Концепция религиозной сущности постмодернистского искусства. Интерпретация понятий: "разрыв", "хора", "означивание", "негативность", "отказ", "гено – текст", "фено – текст", "диспозитив", "абъекция", "истинно –

	реальное". Эстетический полилог. Интертекстуальная продуктивность. Нетрадиционная трактовка основных эстетических категорий и понятий. Юлия Кристева и опыты "текстового анализа". Место Кристевой в постструктуралистской перспективе.
Тема 12 От деконструктивизма – к постмодернизму. Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	К вопросу об истоках постмодернизма. Споры о сущности постмодернизма. Постмодернизм как концепция "духа времени" конца XX века. Постмодернизм как общеэстетический феномен культуры. Постмодернизм как философский и теоретический комплекс. Постмодернизм как художественное направление. Постмодернизм как направление в критике. Жан Бодрийяр – теория эстетического симулякра. Концепция метарассказа Лиотара Принципиальное различие традиционной и постмодернистской эстетики. Фундаментальные черты классической эстетики (образность, отражение реальности, глубинная подлинность, внутренняя трансцендентность, иерархия ценностей, субъект как источник творческого воображения). Эстетика постмодернизма как эстетика симулякра: внешняя "сделанность", поверхностное конструирование непрозрачного самоочевидного артефакта, лишенного отражательной функции, количественные критерии оценки, антииерархичность. Объект как центр постмодернистской эстетики. Избыток вторичного вместо уникальности оригинального. Постмодернизм и проблема смысла. Постструктурализм и деконструктивизм в постмодернизме. Основные понятия эстетики постмодернизма и характерные черты постмодернистского дискурса: эстетический полилог, поливалентность поэтики,

	стилистический плюрализм и программный эклектизм, нетрадиционное осмысление традиционных эстетических ценностей, актуализация прошлого через эксперимент, художественный "фристайл", "эпистема постмодерна", "постмодернистская чувствительность", "поэтическое мышление", "маска автора", короткое замыкание", постмодернизм как художественный код: принцип нонселекции (алеаторная селекция), "украденный объект", "постмодернистский коллаж", "интертекстуальность", постмодернистская ирония "пастиш", синтаксис постмодернизма, цитатное мышление, крах мимесиса, синтаксическая неграмматичность, семантическая несовместимость, различные формы "фрагментарного" дискурса, прерывистость, избыточность, техника дубликаций, умножений, перечислений, приемы пермутации, в том числе – пермутации социального контекста, приемы "сквозной контрастности", создание эффекта "информационного шума", повествовательного хаоса, восприятия мира как разорванного, лишённого смысла и так далее. Постмодернизм в кино: Д.Джармен, Д.Кроненберг, П.Гринуэй, Д.Линч, Д.Джармуш и др. Доминирующие художественные установки, приемы и средства выразительности постмодернизма в кино. Контркоммуникативные стратегии постмодернистского «письма»: - подмена реальности эстетическим симулякром - игровая ситуация и стратегия «коммуникативной затрудненности» - стратегия разрушения стереотипов восприятия - от деконструкции – к декомпозиции - принцип «обнажения приема», афиширования кода

	- глобальный монтаж как формообразующий принцип - радикальный эклектизм - принципиальная дискретность - комбинаторика, установка на версии, варианты, вариации - стратегия «лишнего» элемента - амбивалентность как языковая норма - культурный и политический плюрализм - «языковые игры» - пространственный релятивизм, ломка границ, пространственные мутации - механизмы десемантизации и проч.
Тема 13 Постмодернизм и теория интертекстуальности. Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Теория интертекстуальности - общая характеристика (М.Бахтин, С.Эйзенштейн. П.Риффатер, Ю.Кристева, М.Ямпольский). Теория интертекстуальности как теория "рецепции" художественного текста. Категориальный аппарат и основные положения теории. "Цитата" – центральное понятие теории интертекстуальности. Интертекстуальность и проблемы эволюции киноязыка. "Телесность" текста в контексте теории интертекстуальности. Различные функции и стратегии цитирования (авангард, сюрреалистическое "письмо"). Теория интертекстуальности и постмодернистский дискурс. Постструктурализм – деконструктивизм и практика анализа кинотекста. Американская практика деконструкции - Йельская школа. Специфика американской адаптации. Поль де Ман: – авторитетный представитель американской деконструкции. Тезис о риторичности литературного языка и "слепоте критики". Текст как постулирующий необходимость своего "неправильного" прочтения. Вывод об имманентной относительности и ошибочности любого текста (в том числе и критического). Принцип субъективности интерпретации художественного произведения. Джон Хиллис Миллер: читатель как источник смысла. Критика принципа миметической референциальности языка, критика концепции реализма. Осуждение практики "наивного читателя".

	"Левый деконструктивизм" Ф.Лентрикии Герменевтический деконструктивизм. Феминистский деконструктивизм. Деконструктивизм как выявление внутренних противоречивостей текста, скрытых "остаточных, спящих смыслов". Тезис Дерриды о неизбежной ошибочности любого прочтения текста. Пять типов деконструкции - концепция Э.Истхоупа. Первые опыты деконструктивистского анализа: Ю.Кристева "Семмиотика: исследования в области семанализа", Р.Барт " S/Z"
Тема 14 Киногерменевтика. Формируемые компетенции - УК-1; ПКО-3; ПКО-6	Введение в проблематику. Герменевтика (в переводе с греческого означает «истолкование») как способ «чтения» текстов, инструмент постижения авторского замысла. Экзегеза. Актуальность герменевтической парадигмы для гуманитарного сознания XX века. Герменевтика как интерпретационная база гуманитарных наук. Понятие «глубинной интерпретации». Раскрыть образ мира, зашифрованный в тексте. Из истории герменевтики. Герменевтика «старая» и «новая». Тенденция к разрастанию сфер приложения понятия и неизбежному смешению трактовок. Типы и виды герменевтик в современной практике (археологическая, социальная, политическая, этнографическая, медицинская, психологическая, биогерменевтика, герменевтика тела, астрологическая, конституционная, религиозная и проч.) Классификации герменевтик по цели и методу – реконструктивная, позитивная, негативная, репродуктивная, когнитивная, практическая, нормативная (Гадамер). Киногерменевтика и ее близость музыкальной и поэтической герменевтикам. Базовое понятие герменевтики – «герменевтический круг» (формулировка Шлейермахера XIX в, но представление о понимании частей через целое восходит к Флавиусу XUI в и еще ранее – к

	Августину) Упрощенное толкование «герменевтического круга» как целого через части и части через целое. Движение по спирали от простых форм к более сложным. Уровень спирали как «горизонт понимания» Фильм как: а) текст и б) образ мира. Многослойность художественного мира. Соположение слоев внутри текста, наложение слоев, их «просвечивание». Части художественного целого как целостные и автономные миры. «Мир» как «уровень». Выявление уровней. Многоуровневая структура текста. Диктум и модус. Фабульно – эмпирический уровень – соотнесенность с реальностью (в риторике «диктум» - нейтрально-информационный фон) Имагинативный уровень – различные типы рефлексии на уровне индивидуальной личности. Интертекстуальный уровень – соотнесение с парадигмой культуры Сакральный уровень – соотнесение с мифологическими архетипами (Имагинативный уровень, интертекстуальный и сакральный как модусы одного диктума) Диалектика взаимодействия уровней в пространстве текста как особая коллизия. Иерархия уровней. Изменения конфигурации уровней. Динамика уровней как «образ мира» художника. Пирамидная герменевтика. Вертикали и горизонтали смыслов. Квадрат. Герменевтика Оригена – ориентация на онтологические уровни человека в троичной системе (догмат Троицы). Герменевтика Августина – четверичная иерархия. Ограниченность количества уровней. Структура пирамиды Непостижимое. Когнитивная (устремлена на познание) и операциональная (на действие) герменевтики. Раскрытие глубинного смысла текста. Киноведческая герменевтика как

	интерпретация фильмов – когнитивная герменевтика. Введение в проблематику современной кинофеноменологии. Психосемиология. Другие методы в изучении феномена киноискусства.

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. Выготский Л. Психология искусства. М.1965, 1986, 1997
2. Ключева Л. Проблема стиля в экранных искусствах М. 2007
3. Ключева Л. Постмодернизм в кино. М. 2006
4. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. М. 2000
5. Салынский Д. Киногерменевтика Тарковского. М. 2009
6. Строев И. Строев И. Строение фильма: некоторые проблемы анализа произведений экрана. М. 1984

3.1.2. Дополнительная литература

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.1989
2. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975
3. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.1986
4. Делез Ж. Кино. М. "Ад Маргинем" 2004
5. Выготский Л. Анализ эстетической реакции. М. Лабиринт. 2001
6. Деррида Ж. Письмо и различие. М. 2000
7. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М. 1996

8. Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М. 2001
9. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М. 1998
10. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: человек-текст-семиосфера-история. М. 1996
11. Лотман Ю.М. Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962 – 1993). СПб. 1998
12. Лотман Ю. Семиосфера: Культура и взрыв. СПб. 2000
13. Менегетти Антонио. Кино, театр, бессознательное. М.2001 –2004 (2 тома)
14. Подорога В. Феноменология тела. М. 1995
15. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М. 1977
16. Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму. М. 2000
17. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб. 1994
18. Эко Умберто. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб. 1997
19. Ямпольский М. Демон и лабиринт. М. 1996
20. Ямпольский М. Муратова. Опыт киноантропологии. СПб. 2008
21. Ямпольский М. Наблюдатель: очерки истории видения. М.2000
22. Ямпольский М. О близком: (Очерки немимитического зрения). М. 2001
23. Ямпольский М. Памяти Тиресия, М. 1993
24. Ямпольский М. Ткач и визионер: очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. М. 2007
25. Ямпольский М. Язык – тело – случай: кинематограф и поиски смысла. М. НЛО, 2004

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2005-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
2. База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
3. Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

3.3. Фильмография

3.3.1 Обязательная фильмография

1. «Иваново детство» реж. А.Тарковский, 1962г
2. «Андрей Рублев» («Страсти по Андрею») реж. А.Тарковский, 1966 – 1971
3. «Солярис» реж. А.Тарковский, 1972г
4. «Зеркало» реж. А.Тарковский, 1974г
5. «Сталкер» реж А.Тарковский, 1979г.
6. «Ностальгия» реж. А.Тарковский, 1983г
7. «Жертвоприношение» реж. А.Тарковский, 1986г
8. «Фотоувеличение» реж. М.Антониони, 1966г
9. «Птицы» реж. А. Хичкок, 1963г.
10. «Прошлым летом в Мариенбаде» реж. А.Рене, 1961г.
11. «Седьмая печать» реж. И.Бергман, 1957г.
12. «Земляничная поляна» реж. И.Бергман, 1957 г.
13. «Молчание» реж. И.Бергман, 1963 г.
14. «Персона» реж. И.Бергман, 1966 г.
15. «Дневник сельского священника» реж. Р.Брессон, 1950 г.

16. «Приговоренный к смерти бежал» реж. Р.Брессон, 1956 г.
17. «Небо над Берлином» реж. В.Вендерс, 1987
18. «Лиссабонская история» реж. В.Вендерс, 1994
19. «Двойная жизнь Вероники» реж. К.Кишлевски, 1991
20. «Мой друг Иван Лапшин» реж. А. Герман, 1984
21. «Хрусталеv, машину!» реж. А.Герман, 1998
22. «Одинокий голос человека» реж. А.Сокуров, 1978
23. «Дни затмения» реж. А. Сокуров, 1988
24. «Восточная элегия» реж. А.Сокуров, 1996
25. «Камень» реж. А. Сокуров, 1992
26. «Средне Ваштар» реж. Э.Биркин, 1981
27. «Возвращение» реж. А.Звягинцев, 2003
28. «Изгнание» реж. А.Звягинцев, 2007
29. «Пи» реж. Д.Арановски, 1997
30. «Механический балет» реж. Ф.Леже, 1924
31. «Андалузский пес» реж. Л.Бунюэль, С.Дали, 1928
32. «Антракт» реж. Р.Клер, 1924
33. «Раковина и священник» реж. Ж.Дюлак, 1928
34. «Голый завтрак» реж. Д.Кроненберг, 1991
35. «Экзистенция» реж. Д.Кроненберг, 1999
36. «Паук» реж. Д.Кроненберг, 2002
37. «Сад» реж. Д.Джармен, 1990
38. «На Англию прощальный взгляд» реж. Д.Джармен, 1987
39. «Витгенштейн» реж. Д.Джармен, 1993
40. «Зед и два нуля» реж. П.Гринуэй, 1985
41. «Ад Данте» реж. П.Гринуэй, 1989
42. «Книги Просперо» реж. П.Гринуэй, 1991
43. «Интимный дневник» реж. П.Гринуэй, 1996
44. «Простая история» реж. Д.Линч, 1999
45. «Твин Пикс: сквозь огонь» реж. Д.Линч, 1992
46. «Затерянное шоссе» реж. Д.Линч, 1997
47. «Малхолланд Драйв» реж. Д.Линч, 2001
48. «Преступный элемент» реж. Ларс фон Триер, 1984
49. «Европа» реж. Ларс фон Триер, 1991
50. «Быть Джоном Малковичем» реж. Спайк Джонс, 1999
51. «Бартон Финк» реж. Джоэл и Итан Коаны, 1991
52. «Человек, которого там не было» реж. Джоэл и Итан Коаны, 2001
53. «Рассекая волны» реж. Ларс фон Триер, 1996
54. «Идиоты» реж. Ларс фон Триер, 1998
55. «Танцующая в темноте» реж. Ларс фон Триер, 2000
56. «Торжество» реж. Т.Винтерберг, 1998
57. «Видео Бенни» реж. М.Ханеке, 1992
58. «71 фрагмент хронологии случайностей» реж. М.Ханеке, 1994
59. «Забавные игры» реж. М. Ханеке, 1997
60. «Код неизвестен» реж. М.Ханеке, 2000
61. «Пианистка» реж. М. Ханеке, 2001

3.3.2 Дополнительная фильмография

1. «Дикие сердцем» реж. Д.Линч, 1990
2. «Тихие страницы» реж. А.Сокуров, 1994
3. «Русский ковчег» реж. А. Сокуров, 2002

4. «Перемена участи» реж. К. Муратова, 1987
5. «Астенический синдром» реж. К. Муратова, 1989
6. «Настройщик» реж. К. Муратова, 2004

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

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

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

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

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на 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 практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
2.	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.

6. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

1. Авангард – эстетическое движение XX века, охватившее все виды искусства, а также философию, науку, социальную жизнь. Искусство авангарда характеризуется ярко выраженным экспериментальным началом, утверждением новаторства как самоцели творчества. Авангард выступает контрагентом классической культуры, с одной стороны, и массовой культуры, с другой. Отрицая классические ценности, художники-авангардисты часто актуализируют утраченные, забытые традиции и возвращают их в эстетический оборот. Нередко они обращаются к фольклору и создают стилизации в духе примитива, или «наивного искусства». В авангарде сформировался новый тип художника – креативной личности, претендующей на жизнестроение.

2. Актант – термин структурализма, абстрактное понятие, выражающее функциональную сущность персонажа как действующего, агента действия

3. Бинаризм – принцип оппозиции. Согласно структурализму все отношения между знаками сводимы к бинарным структурам или к модели, в основе которой лежит наличие или отсутствие признака. Постструктуралистская критика направлена на разрушение доктрины бинаризма

4. Герменевтика – от греч. *hermeneutikos* – истолковывающий – искусство перевода, искусство объяснения (Гермес в греч. мифологии – посредник между богами и людьми) Герменевтика являлась особым методом классической науки о языке, позволяющая толковать древние тексты. Начиная со Шлейермахера, герменевтика стала методом науки о духе. Герменевтика – наука о понимании.

5. Деконструктивизм – литературно – критическая практика постструктурализма. Принципы деконструктивистской критики были и впервые сформулированы в трудах французских постструктуралистов: Ж.Дерриды, М.Фуко, Р. Бартом, Ю. Кристевой. Первые опыты деконструктивистского анализа: книга Ю.Кристевой «Семиотика: Исследования в области семанализа» и Р.Барта «С / З» появились во Франции, однако именно в США деконструктивизм приобрел значение одного из влиятельных направлений современной критики. Этот опыт «тщательного прочтения текста окончательно оформился в 1979 году с появлением сборника статей Ж.Дерриды, П. де Манна, Х.Блума, Д.Ж.Хартмана и Дж. Х.Миллера «Деконструкция и критика» (*Deconstruction*, 1979), получившего название «Йельского манифеста» или «манифеста Йельской школы»

6. Деконструкция – ключевое понятие постструктурализма и деконструктивизма, основной принцип анализа текста. Под влиянием М.Хайдеггера был введен в 1964 году Ж.Лаканом и теоретически обоснован Ж.Дерридой.

Смысл деконструкции как специфической методологии исследования художественного текста заключается в выявлении внутренней противоречивости текста, в обнаружении в нем скрытых «остаточных смыслов», доставшихся в наследие от практик прошлого и закрепленных в языке в форме неосознаваемых мыслительных стереотипов, которые в свою очередь, трансформируются под воздействием языковых клише эпохи. Это приводит к возникновению в тексте так называемых «неразрешимостей», логических тупиков, как бы изначально присущих природе текста. Задача деконструктивистского анализа – выявление этих текстовых «неразрешимостей»

7. Дискурс – от лат. *discursus* – «бегание взад-вперед», движение, круговорот, беседа, разговор – речь, процесс языковой деятельности, способ говорения. Многозначный термин ряда гуманитарных наук, предмет которых прямо или опосредованно предполагает изучение функционирования языка. Специфический способ или специфические правила организации речевой деятельности. Три направления употребления термина:

1. лингвистическое (исторически впервые понятие было использовано в названии статьи американского лингвиста З.Харриса «Дискурс – анализ» в 1952 г). В полной мере термин был востребован в лингвистике спустя два десятилетия. В лингвистической традиции подчеркивается динамический характер дискурса в отличие от традиционного представления о тексте как статической структуры.
2. постструктуралистский – стремление к уточнению традиционного понятия стиля и индивидуального языка. Способ говорения с уточнением **какой и чей** дискурс. Дискурс в данном понимании – это стилистическая специфика плюс стоящая за ней идеология. Более того, способ говорения во многом предопределяет и создает саму предметную сферу дискурса, а также соответствующие ей социальные институты. По сути дела, определение какой и чей дискурс может рассматриваться как указание на коммуникативное своеобразие субъекта социального действия, причем этот субъект может быть конкретным, групповым или абстрактным: используя, например, выражение «дискурс насилия» имеют в виду не столько то, как говорят о насилии, сколько то, как абстрактный социальный агент «насилие» проявляет себя в коммуникативных формах – что вполне соответствует традиционным выражениям типа «язык насилия»
3. третье употребление термина дискурс связано с именем немецкого философа и социолога Ю.Хабермаса. Под дискурсом понимается особый идеальный вид коммуникации, осуществляемый в максимальном отстранении от социальной реальности, традиций, авторитетов, коммуникативной рутины и проч. И имеющий целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий участников коммуникации. Это «дискурс рациональности» или «дискурс метода».

8. Дискурсивные практики – дискурс интерпретируется как семиотический процесс, реализующийся в различных видах дискурсивных практик

9. Значение, означающее, означаемое – фр. *signification, significant, signifie*. Основные понятия современной лингвистики для описания знака были обоснованы Фердинандом де Соссюром. По определению ученого, означающее/ означаемое являются двумя сторонами знака, как лицевая и обратная сторона бумажного листа.

Означающее – выраженный в той или иной субстанции аспект знака, доступный восприятию

Означаемое – смысловое содержание в знаке, переданное через посредничество означающего, «мыслительный эквивалент означающего»

Значение – отношение между означающим и означаемым.

10. Интертекстуальность – термин, введенный в 1967 г. теоретиком постструктурализма Ю.Кристевой стал одним из основных в анализе художественного произведения постмодернизма. Кристиева сформулировала свою концепцию интертекстуальности на основе переосмысления работы М.Бахтина 1924г «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве», где автор, описывая диалектику существования литературы, отметил, что помимо данной художнику действительности он имеет дело также с предшествующей и современной ему литературой, с которой он находится в постоянном «диалоге», понимаемом как борьба писателя с существующими литературными формами.

Постструктурализм отождествляет сознание человека с текстом. Как «текст» рассматривается искусство, литература, общество, культура, сам человек. Вся человеческая культура рассматривается как единый «интертекст», который в свою очередь служит как бы предтекстом любого вновь появляющегося текста.

Концепцию интертекстуальности выразил Ролан Барт: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д. – все он и поглощен текстом и перемешан в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предварительное условие для любого текста интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождений которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек» Для Р.Барта текст – своеобразная «эхокамера», для М.Риффатера – «ансамбль пресуппозиций других текстов»

Теория интертекстуальности как теория «рецепции» художественного текста разработана в диссертационном исследовании М.Ямпольского «Интертекстуальность и кинематограф»

11. Код – совокупность правил или ограничений, обеспечивающих функционирование речевой деятельности той или иной знаковой системы. Код – условие коммуникации, носит конвенциональный характер

Р.Барт в любом художественном произведении выделял пять кодов:

1. культурный
2. герменевтический
3. символический
4. семический
5. проайретический или нарративный (Барт: 1989, с.40)

Барт в своей концепции «кода» отходит от логической строгости и выверенности структуралистского понятийного аппарата, что в дальнейшем было воспринято другими постструктуралистами: «Слово «код» не должно здесь пониматься в строгом научном значении термина. Мы называем кодами просто ассоциативные поля, сверхтекстовую организацию значений, которые навязывают представления об определенной структуре: код, как мы его понимаем, принадлежит главным образом к сфере культуры; коды – это определенные типы уже виденного, уже читанного, уже сделанного; код есть конкретная форма этого «уже», конструирующего всякое письмо» (там же, с. 455-456) Любое повествование – переплетение кодов

12. Нонселекция – англ. nonselection – термин постмодернизма, наиболее детально обоснован голландским исследователем Д.Фоккемой – отказ от всяких попыток выстроить в своем представлении «связную интерпретацию» текста. Представление о художественном тексте как о специфическом коллаже, по своей природе не способном трансформировать в единое целое свою принципиально фрагментированную сущность, исходят и другие теоретики постмодернизма – Д. Лодж, И. Хасан, К.Батлер. Выделяя в качестве основополагающего принципа организации постмодернистского текста понятие

нонселекции, Д.Фоккема отмечает следующие характерные черты постмодернистского текста: 1) синтаксическую неграмматичность (не до конца оформленное предложение, фразовые клише должны быть дополнены читателем, чтобы обрести смысл, 2) семантическая несовместимость, 3) необычное топографическое оформление предложения... Эти приемы Фоккема называет формами «фрагментарного дискурса»

Правило нонселекции отражает различные способы эффекта преднамеренного повествовательного хаоса, фрагментированного дискурса о восприятии мира как разорванного, отчужденного, лишённого смысла, закономерности и упорядоченности

Пародия

13. Пастиш – фр.pastiche – от итал. pasticcio – опера, составленная из отрывков других опер, смесь, попури, стилизация). Термин постмодернизма, редуцированная форма пародии. По определению американского теоретика Ф. Джеймсона, пастиш есть основной модус постмодернистского искусства. Специфический характер «иронического модуса» или «пастиша», произведения постмодернизма определяется в первую очередь негативным пафосом, направленным против массмедиа и шире – массовой культуры. Постмодернизм стремится разоблачить процесс мистифицирующего воздействия массмедиа и тем самым доказать проблематичность той картины действительности, которую внушает массовая культура.

14. Перенос – «трансфер» – многозначное понятие классического психоанализа – перенесение пациентом на психоаналитика чувств, которые он прежде испытывал к неким важным для него людям и в которых себе не признавался. Проблема «переноса» был переосмыслена Ж.Лаканом. По Лакану, «перенос является феноменом, в который включены оба – и субъект и аналитик. Разделение его в терминах переноса и контрпереноса ... всегда будет не чем иным, как способом уйти от того, что, собственно, происходит»

Мысль Лакана о «трансфере» – «переносе» как о структуре повтора, связывающей аналитика и анализируемый дискурс была спроецирована на механизм интерпретации, где интерпретатор разыгрывает структуру текста, поскольку чтению воспринимается как смещенный вытесненный повтор структуры, которую оно пытается проанализировать.

15. Пермутация – одно из средств «борьбы» постмодернистского письма против условностей реализма и модернизма. Подразумевается взаимозаменяемость частей текста, а также пермутация текста и социального контекста

16. Постмодернизм – многозначный комплекс философских, эпистемологических, научно-теоретических и эмоционально-эстетических представлений. Постмодернизм выступает как характеристика определенного менталитета, специфического способа мировосприятия, оценки познавательных возможностей человека, его места и роли в окружающем мире. Постмодернизм прошел долгую фазу латентного формообразования приблизительно с конца второй мировой войны в самых разных сферах искусства: литературе, музыке, кино, живописи, архитектуре и проч. И лишь с начала 80-х годов был осознан как общеэстетический феномен западной культуры и теоретически отрефлексирован как специфическое явление в философии, эстетике и литературной критике. Постмодернизм как направление в критике представлен именами француза Ж.Ф.Лиотара, американцев И.Хассана, Ф.Джеймсона, голландца Д.В.Фоккемы, англичанина Дж.Батлера и др. Задача направления – выявить на уровне организации художественного текста определенный мировоззренческий комплекс эмоционально окрашенных представлений. Основные понятия: «мир как хаос», «постмодернистская чувствительность», «мир как текст», интертекстуальность, эпистемологическая неуверенность, авторская маска, двойной код, пастиш, противоречивость, дискретность, фрагментарность повествования, «коммуникативная затрудненность». Постмодернизм синтезировал теорию постструктурализма, практику критического анализа деконструктивизма и художественную практику современного искусства в попытке представить это и обосновать как некое «новое видение мира»

17. Постструктурализм – идейное течение западной гуманитарной мысли, пришедшее на смену структурализму как своеобразная самокритика и как следующий этап развития. Постструктурализм характеризуется негативным пафосом по отношению к позитивным знаниям, идеям «роста» и «прогресса», попыткам рационального объяснения действительности и, прежде всего, культуры. Критике подвергается сам принцип рациональности, который определяется как проявление «империализма рассудка», ограничивающего «спонтанность» работы мысли и воображения. Постструктурализм полностью ориентирован на бессознательное, отличается «болезненно патологической замороженностью» (по выражению М.Сарупа) иррационализмом, неприятием концепции целостности, пристрастием к нестабильному, противоречивому, фрагментарному и случайному. В самом общем плане теория постструктурализма – это выражение философского релятивизма и скептицизма, эпистемологического сомнения.

Как критика структурализма, теория постструктурализма велась по четырем основным направлениям: а) критика структурности, б) критика традиционной структуры знака, в) критика коммуникативности и г) критика целостности субъекта

Представители постструктурализма: Ж. Деррида, М.Фуко, Ж.Лакан, Ю. Кристева, Ж. Делез, Ф. Гваттари и др

18. Постструктуралистско- деконструктивистско- постмодернистский комплекс – широкое и влиятельное, интердисциплинарное по характеру идейное течение в современной западной культурной жизни, проявляющееся в различных сферах гуманитарного знания, в том числе и искусствоведении (и теории кино) и связанное с определенным единством философских, общетеоретических предпосылок и методологии анализа. Теоретическая основа комплекса - концепции, разработанные в рамках постструктурализма такими его представителями как Ж.Деррида, Ж.Лакан, М.Фуко, Ж.Делез, Ю.Кристева и др.

Эти концепции вызвали к жизни такое явление как деконструктивизм, который, по сути является специфической практикой анализа художественных произведений, основанных на теоретических положениях, выработанных постструктурализмом.

постмодернистский код

19. Ризома - специфическая форма корневища без центрального стебля. Термин постструктурализма и постмодернизма разработан в книге Ж.Делеза и Ф.Гваттари «Ризома» (1974). Введен французскими исследователями в противовес понятию «структура» как четко систематизированному и иерархически упорядочивающему принципу организации. Используя метафору «ризомы», Делез и Гваттари дезавуируют онтологический статус концепции «различия» в доктрине структурализма, связанный с принципом бинаризма. «Ризома» порождает несистемные и неожиданные различия, неспособные четко противопоставляться друг другу по наличию или отсутствию какого-либо признака. На этом основании Делез и Гваттари постулируют тождество «плюрализм - монизм», объявляя его «магической формулой», где различие поглощается недифференцированной целостностью и утрачивает свой маркированный характер. «Ризома» становится эмблематической фигурой практики постмодернизма.

20. Симулякр – от лат. simulacrum – образ, подобие. Один из наиболее популярных терминов постмодернизма введен в широкий обиход Ж. Бодрийаром. Бодрийар применил понятие для характеристики самого широкого круга явлений: от общеполитических проблем современного сознания до политики и литературы. Бодрийар попытался объяснить симулякры как результат процесса симуляции, трактуемый им как «порождение гиперреального» «при помощи моделей реального, не имеющих собственных истоков и реальности». Под действием симуляции происходит замена реального знаками реального, в результате симулякр оказывается принципиально несоотносимым с реальностью. Симулякр соотносим лишь с другим симулякром – в этом его главное свойство. Образ трансформируется в симулякр проходя следующие стадии:

- «он является отражением базовой реальности

- он маскирует и искажает базовую реальность
- он маскирует отсутствие базовой реальности
- он не имеет никакого отношения к какой-либо реальности: он является лишь своим собственным чистым симулякром» (Гараджа: 1989, с. 45)

В результате возникает особый мир, мир моделей и симулякров, никак не соотносимый с реальностью, но воспринимаемый гораздо более реально, чем сама реальность. Этот мир Бодрийар называет «гиперреальностью». Симуляция выдает отсутствие за присутствие, смешивает всякое различие между реальным и воображаемым и обладает при этом силой соблазна и совращения. Современность по Бодрийару – есть эра тотальной симуляции.

21. Структурализм – научное направление в гуманитарном знании, возникшее во Франции во второй половине XX века. Основу структурного метода образует выявление структуры как совокупности отношений, инвариантных при некоторых преобразованиях. В такой интерпретации понятие структуры характеризует не просто устойчивый «скелет» какого-либо объекта, а совокупность правил, по которым из одного объекта можно получить второй, третий и так далее путем перестановки элементов и некоторых других симметричных преобразований. Выявление структурных закономерностей некоторого множества объектов достигается здесь путем выведения различий между этими объектами в качестве превращающихся друг в друга конкретных вариантов единого абстрактного инварианта. Структурный метод первоначально был разработан в лингвистике, а затем был взят на вооружение в «науках о человеке»: антропологии, психологии, искусствоведении и др. Основные представители структурализма: Клод Леви-Строс, ранний Ролан Барт, А.Ж. Реймас, К. Бремон, Ж.Женетт, Ц.Тодоров и другие

22. Феноменология от греч. *phainomenon* – являющееся и *logos* – слово, знание – философская дисциплина, ставящая своей целью беспредпосылочное описание феноменов и смыслов. В эстетике феноменологический метод исходит из того, что конкретная целостность произведения и соответствующий ей акт непосредственного, нерасчлененного восприятия возникает как результат взаимодействия целого ряда онтологических «слоев», а также динамических «фаз» развертывания текста: задача исследователя заключается в том, чтобы выявить («эксплицировать») эти слои и фазы

23. Эпистема – одно из главных понятий в системе истории как ряда «прерывностей», выдвинутое М.Фуко в середине 60-х годов, исторически конкретное «познавательное поле» научных представлений своего времени.

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.	УК-1; ПКО-3; ПКО-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 навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-1; ПКО-3; ПКО-6
	<u>Этап 2:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1; ПКО-3; ПКО-6
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта с обязательным «резюме» или кратким обозначением наиболее значимых позиций, рассматриваемого на лекции материала - ведение специального конспекта или «аналитического» журнала для фиксации и обработки эмпирических данных при работе с тем или иным фильмом - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, аналитических журналов для обработки анализируемого практического материала, 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 - аргументация выбора той или иной методики анализа с учетом специфики предлагаемого киноматериала - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение с обязательным «резюме» по каждой теме - участие в обсуждении теоретических аспектов тех или иных вопросов и тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, журнал для анализа фильма, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или

	использования знаний	иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно и аргументировано выбрать тот или иной тип анализа для эффективной работы с полнометражным фильмом в зависимости от его глубины и сложности
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов, технологий, рабочих процедур 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 темам исследования кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Зачет - Зачет

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

№	Аббревиатура компетенции	Оценочные средства
1	УК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет Зачет
2	ПКО-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет Зачет
3	ПКО-6	Обсуждения Задание для самостоятельной работы

		Зачет
		Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Структурный анализ фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачет
- Зачет

Задание для самостоятельной работы

В рамках дисциплины «Структурный анализ фильма» каждому студенту предлагается подготовить доклад на одну из предоставленных педагогом тем.

Обсуждение

Студентам необходимо участвовать в защите докладов друг друга: каждому предстоит задавать вопросы, участвовать в дискуссиях.

Зачеты

Проходят 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 (зачет)

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«незачтено»**

«зачтено» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала. Возможно, при ответе студент допускает несущественные погрешности.

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

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Структурализм – теория и метод. Общая характеристика.
2. Вклад французской семиологической школы в оформление структурализма. Основные положения, концепции, терминологический аппарат (Р.Барт, Клод Леви – Стросс, Ф. Ж. Греймас, К. Бремон, Ж.Женет, Ц.Тодоров и другие)
3. Ролан Барт – этапы биографии теоретика и этапы становления "новой семиологии".
4. Три периода творческой биографии Р.Барта. Начало структуралистской деятельности – обращение к семиотике.
5. О трех измерениях художественной формы.
6. Обращение Барта к проблеме знака и способах его функционирования в культуре.
7. Книга "Система моды" как образец семиотического периода творчества Р.Барта.
8. 50 – 60 годы – переход Барта к структурализму.
9. Программные работы "Воображение знака" (1962г) и "Структурализм как деятельность" (1963г) Определение структурализма через "структурального человека".

10. Структурализм как вид человеческой практики, связанный с особым характером человеческого воображения: «способностью мысленно переживать структуру».

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Структурализм – теория и метод. Общая характеристика.
2. Вклад французской семиологической школы в оформление структурализма. Основные положения, концепции, терминологический аппарат (Р.Барт, Клод Леви – Стросс, Ф. Ж. Греймас, К. Бремон, Ж.Женет, Ц.Тодоров и другие)
3. Ролан Барт – этапы биографии теоретика и этапы становления "новой семиологии".
4. Три периода творческой биографии Р.Барта. Начало структуралистской деятельности – обращение к семиотике.
5. О трех измерениях художественной формы.
6. Обращение Барта к проблеме знака и способах его функционирования в культуре.
7. Книга "Система моды" как образец семиотического периода творчества Р.Барта.
8. 50 – 60 годы – переход Барта к структурализму.
9. Программные работы "Воображение знака" (1962г) и "Структурализм как деятельность" (1963г) Определение структурализма через "структурального человека".
10. Структурализм как вид человеческой практики, связанный с особым характером человеческого воображения: «способностью мысленно переживать структуру».

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачетам.

К зачету 4 семестр:

1. Анализ стилевой концепции фильма. Цели, задачи, методология анализа.
2. «Семиотика» и «семиология» - происхождение понятий.
3. Определение знака и классификация знаков в системе Ч. Пирса
4. Основные теоретические позиции в семиологии Ф.де Соссюра
5. Значение русской формальной школы для становления мировой семиотической мысли.
6. Способы разрушения стереотипов восприятия в разработках ученых русской формальной школы.
7. Что означает термин В. Шкловского «остраннение»?
8. Актуальность теоретических разработок формальной школы для современного кино.
9. Коммуникативная парадигма Р. Якобсона
10. Тартусско-московская семиотическая школа.
11. Вклад Юрия Лотмана в развитие современной семиотики.

12. Ю. Лотман. Общая логика работы с текстом:
 - а) определение общего семантического пространства текста,
 - б) выделение основных семантических оппозиций в пределах того или иного текста,
 - в) вычленение сюжетных элементов – парадигматический уровень
 - г) выявление синтагматической согласованности текста.
13. Кодифицирующая функция начала текста и мифологизирующая функция конца текста.
14. Фабула – сюжет – композиция
15. «Событие» как основная единица сюжетосложения
16. «Событие» как перемещение персонажа через границу семантического поля
17. «Бессюжетный» и «сюжетный» уровни текста.
18. Сюжет как революционный элемент по отношению к картине мира
19. Ю. Лотман. Трехуровневая модель сюжетного текста:

Уровень первый. Уровень бессюжетной семантической структуры.

Уровень второй. Уровень типового действия в пределах данной структуры.

Уровень третий. Уровень конкретного действования
20. Классическая схема действия актантна в сюжетном тексте система. Типы актантов.
21. Ю. Лотман. Типы сюжетов (4 базовые модели)
22. Структурализм – теория или метод?
23. Французский структурализм.
24. Радикальные отличия структурного метода от других практик работы с текстом
25. Понятие «смысловой уровень». Художественный текст как иерархия уровней

Ролан Барт. Структурный анализ сюжетных текстов. Уровень функций.

Уровень действий. Уровень повествовающего дискурса.

К зачету 5 семестр

1. Дискурс – общая постановка проблемы.
2. Особенности проблемы дискурса в кино
3. Дискурсивный анализ. Выявление логики коммуникативной стратегии, порождаемой текстом. Текст как «язык в действии».
4. Интерсубъективная реальность дискурса – коммуникативное событие между авторским (креативным) и воспринимающими (рецептивным) сознаниями. Коммуникативное «поведение» с двух сторон.
5. Цели, задачи и механизмы анализа, предложенные М.Ямпольским в работе "Дискурс и повествование".
6. Постструктурализм против структурализма
7. Ключевые фигуры, основные концепции и понятийный аппарат постструктурализма.

8. Жак Деррида. Деконструкция.
9. Деконструкция как критическая практика постструктурализма.
10. Принципиальные отличия деконструкции от вариантов традиционной критики
11. Р. Барт. Опыт деконструкции или особенности «текстового анализа». Цели и задачи анализа. Совокупность последовательных процедур.
12. Р. Барт «S/Z». Пять кодов для фильтрации текста
13. Герменевитический код и структура герменевтической «фразы»
14. Сема (коннотативное означаемое)
15. Символический код
16. Прозрительный код
17. Культурный код
18. Текст как «стереофоническое пространство, полифония голосов»
19. "Теория интертекстуальности" как способ рецепции текста.
20. Охарактеризуйте феномен постмодернизма.
21. Постмодернизм как:
 - феномен культуры
 - явление философии
 - явление искусства
 - направление критикиВ чем заключается принципиальное различие традиционной и постмодернистской эстетик?
22. Признаки постмодернистской эстетики.
23. Языковые стратегии постмодернистского «письма»
24. Теории эстетического симулякра Жана Бодрийяра
25. Какова связь между постструктурализмом, деконструктивизмом и постмодернизмом?
26. Постмодернизм в кино
27. Что скрывается за термином постпостмодернизм?
28. Что вы знаете о когнитивной киногерменевтике?
29. Что вы знаете о современной кинофеноменологии?

Приложение 2.

Структура и организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 час. 1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	3 курс	
		зимняя сессия	летняя сессия
Работа с преподавателем (контактные часы):	10		10
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:	10		10
Практические и семинарские занятия			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	94		94
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	4 За К		4 За К
Всего часов	108		108

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Название разделов дисциплины	Общая трудоем- кость (в часах)	Виды учебных занятий				
		Контактные часы, в том числе				Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практи- ческие заняти- я	Ла- бор- ато- рн- ые зан- яти- я	Ин- див- ид- уал- ьн- ые зан- яти- я	

					я	
Тема 1 Анализ стилевой концепции и фильма. Цели и задачи анализа.	7		1			6
Тема 2 Структурно – семиотические подходы в изучении киноискусства. У истоков семиотики.	7		1			6
Тема 3 Опыт структурно – семиотический разработок изучения искусства 20х годов.	7		1			6
Тема 4 Кружок Бахтина	7		1			6
Тема 5 Пражский структурализм	7		1			6
Тема 6 Коммуникативная парадигма Романа Якобсона.	7		1			6
Тема 7 Семиотика искусства и семиотика кино в работах Ю. Лотмана	7		1			6
Тема 8 Французский структурализм	7		1			6
Тема 9 Проблема дискурса - discourse.	7		1			6
Тема 10 Постструктуралистско– деконструктивистско- постмодернистский комплекс. Постструктурализм	7		1			6
Тема 11 Постструктуралистско– деконструктивистско- постмодернистский комплекс. Деконструктивизм.	6					6
Тема 12 От деконструктивизма – к постмодернизму.	6					6
Тема 13 Постмодернизм и теория интертекстуальности.	6					6
Тема 14 Киногерменевтика.	16					16
ИТОГО:	104		10			94

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
ТЕОРИЯ ДРАМАТУРГИИ

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составитель: Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино. Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Организационно-методические данные дисциплины.....	7
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	19
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	
3.1 Список учебной литературы	
3.1.1 Основная литература.....	21
3.1.2. Дополнительная литература.....	21
3.2 Электронные издания, интернет-ресурсы.....	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	23
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	23
Приложение №1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО	
ДИСЦИПЛИНЕ "ТЕОРИЯ ДРАМАТУРГИИ"	23

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«Теория драматургии» - это наука о законах построения сценария и фильма.

Цели данной дисциплины – дать возможность молодым людям, наделенным литературно-кинематографическими способностями, познать эти законы и научиться использовать их в практической работе над сценариями. Ибо, как писал А. Тарковский, «творить, не осознавая законов своего искусства, попросту невозможно». Профессиональный художник отличается от даже талантливого дилетанта тем, что *знает, как надо работать*.

В задачи курса «Теория драматургии» входит и выработка в умах начинающих сценаристов истинных мировоззренческих ориентиров, осознанного отношения к своей деятельности в искусстве и в развитии культуры.

Дисциплина «Теория драматургии» на сценарном отделении сценарно-киноведческого факультета является одной из двух профилирующих дисциплин.

Если учебный предмет «Мастерство кинодраматурга» отличается по своему содержанию прежде всего практический характер, и особенности его преподавания во многом определяются каждый раз особенностями личности конкретного мастера, то в предмете «Теория драматургии» излагаются обобщенно-научные основы специальности драматурга сценария и фильма.

Дисциплина «Теория драматургии» во многих своих положениях соотносится не только с предметом «Мастерство кинодраматурга», но и с такими дисциплинами общеобразовательного цикла – как «Философия», «История религии», «Эстетика», «Культурология», «История кино», «История русской и зарубежной литературы», «Теория литературы», «История театра», «История изобразительного искусства» и др.

Лекционные курсы и семинары этих предметов составляют тот необходимый фундамент, на котором строится преподавание специальных для сценарного отделения дисциплин.

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании прохождения курса «Теория драматургии» слушатель должен:

1) обладать знанием о главных направлениях в искусстве вообще и в кинодраматургии в частности;

2) знать законы киноискусства – его поэтики как науки о системе кинематографических средств выражения содержательной сути произведения и уметь использовать это знание в своей практической сценарной работе;

3) владеть умением и навыками профессионального разбора драматургической основы сценария и фильма;

4) уметь реализовать свои теоретические знания, в том числе и в возможной работе в качестве журналиста, критика или редактора в кино и на телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория драматургии» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на II курсе в 3-ом и 4-ом семестрах.

Дисциплина «Теория драматургии» является одной из главных в образовательном процессе подготовки кинодраматургов.

Лекционные курсы и семинары общеобразовательного цикла составляют тот необходимый фундамент, на котором строится преподавание специальных дисциплин.

Осуществление программы курса «Теория драматургии» предусматривается в виде лекционных, практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры кинофильмов. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Теория драматургии» направлен на формирование следующих компетенций:

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.
Разработка и	УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого

реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).
Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК-2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
Работа с информацией ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства; ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию; ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.
ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения	ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы

	аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.
ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.
ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения	ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических часов; контрольная точка в соответствии с учебным планом: 4 семестр – *зачёт с оценкой*.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану	
Общая трудоемкость дисциплины	5 зач.ед. 180 академических часов

Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	111		
Теоретический блок:			
Лекции	46	16	30
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	48	18	30
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа	17	9	8
Самостоятельная работа:	63	29	34
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	3		Зачет с оценкой 6 ак.ч
Всего часов	180	72	108

.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
3	Тема 1 Введение. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь.	4	2	2	-	-
3	Тема 2 Движущееся изображение. Средства его создания.	4	2	2	-	-
3	Тема 3 Деталь, ее функции в драматургии фильма.	4	2	2	-	-

3	Тема 4 Слово в кино. Виды его использования.	4	4	2	-	-
3	Тема 5 Диалог и монолог. Специфика их применения в кинематографе	4	2	2	-	-
3	Тема 6 Закадровая речь в фильме. Ее виды.	3		2	-	1
3	Тема 7 Ремарка сценария. Ее виды.	3		2	-	1
3	Тема 8 Композиция, ее роль в драматургии фильма. Виды композиций.	4	2	2	-	-
3	Тема 9 Структурная композиция сценария и фильма, ее элементы	6	2	2	2	-
3	Тема 10 Сюжетная композиция сценария и фильма. Американская теория сюжетной композиции	6	2	2	2	-
3	Тема 11 Сюжетно-линейная композиция и архитектура сценария и фильма.	6	2	2	2	-
3	Тема 12 Сюжет как один из основных компонентов драматургии фильма. Составные элементы сюжета. Фабула.	5	2	2	-	1
3	Тема 13 Действие, мотивировка, перипетия – их виды.	8	2	4	-	2
3	Тема 14 Драматургический конфликт, его виды и роды.	6	2	4	-	-
3	Тема 15 Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.	7	2	2	3	-
4	Тема 16 Способы трансформации фабулы в сюжете	8	2	2	-	4

	сценария и фильма.					
4	Тема 17 Образ, характер, личность человека в сценарии и фильме.	6	2	2	-	2
4	Тема 18 Виды сюжета в кино.	6	2	2	-	2
4	Тема 19 Драматический вид сюжета в кино.	6	2	2	-	2
4	Тема 20 Эпический вид сюжета в кино.	6	2	2	-	2
4	Тема 21 Повествовательный вид сюжета в кино.	6	2	2	-	2
4	Тема 22 Лирический вид сюжета. «Видения».	6	2	2	-	2
4	Тема 23 Синтетический вид сюжета в кино. Авторский фильм.	8	2	2	-	4
4	Тема 24 Личность героя – способы ее раскрытия в разных видах сюжета.	6	2	2	-	2
4	Тема 25 Жанры и стили в кинодраматургии.	6	4	2	-	-
4	Тема 26 Проблемы экранизации классических литературных произведений. Виды экранизаций.	10	2	4	2	2
4	Тема 27 Тема и идея фильма.	4	2	2	-	-
4	Тема 28 Письменные задания по драматургии просмотренных фильмов.	10	2	2	2	4
4	Тема 29 Конспекты статей по теории кинодраматургии.	8	2	2	2	2
4	Тема 30 Принципы разбора драматургии фильма.	10	2	2	2	4
4	зачёт	6				
	ИТОГО	180	46	48	17	63

2.2.2. Содержание дисциплины

Темы лекций и задания по фильмам разделены на главы – в соответствии с теми *основными* драматургическими компонентами, которые в них рассматриваются:

Тема 1. Введение. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь.

1. Что такое кино? Определение специфики кино как *движущегося изображения*.

2. Теория кинодраматургии как *наука о законах построения сценария и фильма*. Теория и практика киноискусства, их соотнесение.

3. Практическая необходимость знания коренных специфических законов кинематографа вообще и кинодраматургии в частности.

4. Изучение отдельных компонентов драматургии фильма, их соотнесенности друг с другом и с высшим смыслом — предмет теоретической части учебной дисциплины «теория драматургии».

5. Основные компоненты драматургии фильма: *движущееся и звучащее изображение, композиция, сюжет, образ целого, жанр, тема и идея*.

6. «Вертикальный разрез» экранного произведения. Система иерархической соподчиненности драматургических компонентов. Формально-содержательный принцип их взаимосвязи. Компоненты «внешней» и компоненты «внутренней» формы.

Задания по просмотренному фильму: сцены и отдельные кадры с подчеркнутыми светотеневыми и цветовыми акцентами; драматургический смысл этих акцентов.

Тема 2. Движущееся изображение. Средства его создания.

1. Изображение. Кинематографические средства создания изображения. (композиция, мизансцена, свет, цвет, оптика).

2. Движение. Специфика движения в кино. Виды движения в кино.

Характер кинематографического движения.

Задания по фильмам: светотеневые, цветовые и композиционные решения отдельных кадров, сцен и фильма в целом; преобладающее использование крупностей; подчеркнутые ракурсы; виды движения камеры; характер использования пространства; виды движения времени; способы его преобразования; детали — их функции.

Тема 3. Деталь, ее функции в драматургии фильма.

1. Особенности использования детали в кинематографе.
2. Драматургические функции детали.

Задания по фильмам: детали - их функции.

Тема 4. Слово в кино. Виды его использования.

1. Звук как внешний (наряду с изображением) слой формы кинопроизведения. Слагаемые звука в кино: звучащая речь, музыка, шумы.

2. Содержание речи. Недостаточность выразительных возможностей немого киноизображения в раскрытии *интеллектуальной* сферы человеческой жизнедеятельности. Слово как наиболее адекватная форма выражения мысли. Надписи и разговорные титры в немым кинематографе. Теория интеллектуального кино С. Эйзенштейна.

3. Звучащая речь внутрикадровая, вне кадровая и закадровая. Виды внутрикадровой и внекадровой речи.

4. Основные особенности звукозрительного образа в кинематографе. Несоответствие изображения и звука как важнейшая потенциальная возможность построения звукозрительного образа в кино. Внутрикадровая и вертикально-монтажная формы несоответствия изображения и звука в фильме. А. Тарковский о внутрикадровом несовпадении слов и действия персонажей.⁷ Термин С. Эйзенштейна — «вертикальный монтаж»⁸ «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова «Будущее звуковой фильмы»⁹ и принцип кинематографического контрапункта.

5. Использование музыки и шумов в драматургии фильма. Звуковая деталь, ее функции.

Задания по фильмам: виды звучащей речи; функции надписей, звуковые детали; музыкальные и шумовые лейтмотивы; способы сочетания изображения и звука.

Тема 5. Диалог и монолог. Специфика их применения в кинематографе.

1. Звучащее изображение как сугубо специфическое средство кинематографа. Традиции театральной речи и отличительные особенности диалога и монолога в кино.

2. Законы звучащей речи в кино.

3. Театральный характер диалогов и монологов в кинематографе 30-х и 40-х годов. Многословность и особые формы использования речи персонажей в современном кино.

Задания по фильмам: виды звучащей речи; характер диалога и виды монологов.

Тема 6. Закадровая речь в фильме. Ее виды.

1. Виды закадровой речи.

Задания по фильмам: виды закадровой речи; звуковые детали.

Тема 7. Ремарка сценария. Ее виды.

1. Что такое ремарка? Как соотносятся *реплики и ремарки* в сценарии?
2. Отличие сценарной ремарки от литературно-прозаического описания и от театрально-драматургической ремарки.
3. Ремарка в современном киносценарии.

Задания по фильмам: виды ремарок.

Тема 8. Композиция, ее роль в драматургии фильма. Виды композиций.

1. Что такое «композиция»? Особая наглядность композиционных построений в изобразительных искусствах, прежде всего, в архитектуре.
2. Роль композиции как организации пространства и времени в сценарии и фильме.
3. Виды композиции.
4. Отличие каждого вида композиции не только по составляющим элементам, но и по своим функциям.

Задания по фильмам: различные виды композиции.

Тема 9. Структурная композиция сценария и фильма, ее элементы.

1. Элементы структурной композиции.
2. Кадр как единица структуры фильма; свойства кадров. О соотношении терминов «кадр» и «план». Монтаж как структурная композиция на уровне кадра.
3. Сцена как элемент структурной композиции фильма; свойства киносцены; виды сцен; способы сопоставления сцен; способы соединения сцен.
4. Эпизод как элемент структурной композиции фильма; свойства эпизода; виды эпизодов; способы соединения эпизодов.

Задания по фильмам: характер монтажа фильма; подчеркнутые монтажные стыки; монтажные способы передачи движения времени; виды сцен; способы (в том числе и технические) соединения сцен; структурная подчеркнутость деления фильма на эпизоды.

Тема 10. Сюжетная композиция сценария и фильма.

Американская теория сюжетной композиции.

1. Элементы сюжетной композиции: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, финал.
2. Взаиморасположение частей сюжета. Соотнесенность частей сюжета с

частями структурной композиции. Американская теория сюжетной композиции, ее законы. Их математическая рассчитанность как следствие подчинения обязательной необходимости зрительского успеха фильма.

3. Американская теория сюжетной композиции: основные положения; части сюжета. Ее математическая рассчитанность, как следствие подчинения обязательной необходимости зрительского успеха фильма.

Задания по фильмам: способы экспозиции героев фильма; место кульминации; вид финала; функции пролога и эпилога; характер соотнесения и соединения сюжетных линий в фильме; лейтмотивы картины.

Тема 11. Сюжетно-линейная композиция и архитектура сценария и фильма.

1. Элементы сюжетно-линейной композиции;
2. Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы *сюжетно-линейной* композиции.
3. *Линии* главных героев фильма, линии второстепенных персонажей, линии эпизодических персонажей.
4. *Лейтмотивы:* изобразительные, речевые, музыкальные, шумовые.
5. Способы соотнесения и соединения сюжетных линий в фильме.
6. Характерные недостатки в сюжетно-линейном построении драматургии фильма.
7. Понятие «арка героя».
8. *Архитектура* - деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Архитектура фильма С. Эйзенштейна «Александр Невский».

Задания по фильмам: характер соотнесения и соединения сюжетных линий в фильме; лейтмотивы кинопроизведения; архитектурные части фильма.

Тема 12. Сюжет как один из основных компонентов драматургии фильма. Составные элементы сюжета. Фабула.

1. Сюжет как центральная категория в ряду драматургических компонентов фильма. Существующие определения сюжета.
2. Сюжет — форма выражения образа фильма, способ его раскрытия. Что такое «образ фильма»?
3. *Фабула* или «история» как сюжетная схема произведения, как его событийная основа. Завершенность и незавершенность в фильме сюжета и фабулы. Сценарный *драматургический ход*.
4. «*Взаимоотношения*» фабулы и сюжета в структуре фильма. Способы трансформации фабулы в сюжете в современном кино.

Задания по фильмам: определение главного драматургического хода и формулировки фабулы фильма; способы преобразования фабулы в сюжете фильма.

Тема 13. Действие, мотивировка, перипетия – их виды.

1. *Действие* как составная часть сюжета, как его первоэлемент. Что такое «действие»? Действие внешнее и действие внутреннее. Соотнесение кадра и действия. «Действие» элементарное — «действие» сцены — «действие» эпизода — «действие» фильма.

2. Проблема длительности действия. *Мотивировка* действия. *Перипетия* (неожиданный поворот) как вид своеобразно мотивированного действия. Что такое «подготовка» поворота действия?

Задания по фильмам: перипетии и их подготовка; способы изображения образа, характера, личности героя в фильме.

Тема 14. Драматургический конфликт, его виды и роды.

1. Ситуация, коллизия. Конфликт. Конфликт драматургический и конфликт драматический; их отличительные свойства.

2. Роды и виды драматургического конфликта.

3. Соотнесенность родов и видов конфликтов.

Задания по фильмам: ситуация, коллизия и вид конфликта.

Тема 15. Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.

1. Что такое мотив?»

2. Классификация сюжетов.

3. *Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.* Мифологические, фольклорные, религиозные мотивы в сюжетах фильмов. «Миф» как осмысление мироздания и «миф» как художественно-эстетическая категория. Мифотворчество как художественный метод. Различие мифологического и религиозного сознаний в современном их понимании. Использование в кино библейских сюжетов, образов и символов в качестве мотивов: исторических, мифологических, религиозных.

Задания по фильмам: вид киносюжета; случайности, совпадения и чудеса в сюжете фильма; виды видений и кинематографические средства их создания; способы изображения в фильме духовных начал; драматургически-смысловая и нравственная оправданность видений в фильме; признаки «авторского» фильма; сюжетные мотивы и детали, имеющие фольклорный, мифологический и религиозный характеры.

Тема 16. Способы трансформации фабулы в сюжете сценария и фильма.

1. Степень преобразованности фабулы в драматическом сюжете.

Задания по фильмам: трансформация фабулы в сюжетах.

Тема 17. Образ, характер, личность человека в сценарии и фильме.

1. Образ и характер персонажа фильма.
2. Что такое «характер»?
3. Виды характеров.
4. Драматургические способы изображения характеров.

Задания по фильмам: образ персонажа. Характер. Личность. Их соотнесенность между собой.

Тема 18. Виды сюжета в кино.

1. Что такое вид сюжета?
2. Параметры отличия видов киносюжета. (конфликт, присутствие автора).

Задания по фильмам: Способ движения и способ связи действий в разных видах сюжетов в кино.

Тема 19. Драматический вид сюжета в кино.

1. Своеобразие драматического действия, его «объективный» характер.
2. Драматические сюжеты в истории кино и современном кинематографе.
3. Признаки драматического сюжета. Причинно-следственная связь как способ соединения драматических действий.
4. *Характер человека* как непереносимое слагаемое драматического сюжета.

Задания по фильмам: Преимущества и недостатки драматического вида сюжета. Драматический сюжет как выражение подчиненности человека закону и необходимости.

Тема 20. Эпический вид сюжета в кино.

1. Своеобразие эпического действия, его составляющие.
2. Соотнесение исторического события и человека в эпическом сюжете.

Про мыслительная сущность исторического события.

3. Роль автора в эпическом и повествовательном киносюжете.
4. Эпические сюжеты в истории кино и современном кинематографе.
5. Принципы подхода к сюжету, основанному на *историческом* материале: а) хроникальность; б) история как арсенал образов; в) проникновение в суть прошлой эпохи.

Задания по фильмам: способы соединения эпических действий в фильме: а) случайности, совпадения, чуда — как проявления Божьего промысла; б) хронология: движение исторического времени как условие разворачивания эпического сюжета.

Тема 21. Повествовательный вид сюжета в кино.

1. Своеобразие повествовательного действия, его составляющие. Роль автора в повествовательном сюжете.

2. Способы соединения повествовательных действий в сценарии и в фильме: течение времени, авторская воля. Высокая степень преобразованности фабулы в повествовательном киносюжете.

Задания по фильмам: Повествовательные сюжеты в истории кино и современном кинематографе.

Тема 22. Лирический вид сюжета. «Видения».

1. Своеобразие лирического действия.

2. Лирический сюжет как выражение внутреннего мира человека — автора фильма. Понятие лирического героя в кино. Зарождение и развитие лирического сюжетосложения в искусстве кинематографа.

3. «Видения», их роль в драматургии фильма. Видения как прямое изображение внутреннего мира человека. Способы трансформации в видениях действительности. Что выражают видения?

4. *Подсознание* человека как основное жизненное содержание, выражаемое видениями.

Задания по фильмам: Способы соединения лирических действий в кино — причудливость смены чувств и мыслей в душе автора или лирического героя фильма. Высокая степень преобразования фабулы в лирическом сюжете. Художественная обоснованность видений кризисным состоянием души персонажа. Нравственная оправданность или неоправданность использования видений в кино. Опасности, связанные с разрушительным действием на человека многих произведений современного кино.

Тема 23. Синтетический вид сюжета в кино. Авторский фильм.

1. Сочетание в одном киносюжете драматических, лирических и эпических действий.

2. *Киноновелла* как особая драматически-повествовательная форма сюжета в кино. Признаки новеллистического построения сюжета в кино.

3. «Авторское кино» как принципиальная альтернатива жанровому кинематографу. Особый ли это вид сюжета?

Задания по фильмам: универсализм синтетического сюжета в познании сущности человека — в его отношении с миром, космосом, Богом. Признаки «авторского фильма».

Тема 24. Личность героя – способы ее раскрытия в разных видах сюжета.

1. Что такое «личность»?

2. Способы ее раскрытия в сюжете фильма.

Задания по фильмам: личность героя в разных видах сюжета.

Тема 25. Жанры и стили в кинодраматургии.

1. Что такое «жанр»?

2. Жанры и виды сюжета- их соотношение.

3. Принцип деления жанров на высокие, средние и низкие - в вертикальном взаиморасположении точки зрения автора и предмета изображения. Аристотель о жанрах.

4. Соотношение жанров и видов киносюжета.

5. Характеристика конкретных киножанров, определение их признаков. Жанровые разновидности: *психологическая драма, эксцентрическая комедия* и т.д.

6. Деление жанров по уровню зрительского восприятия. «Жанровое кино» — произведения чистых жанров, имеющих массовое потребление. Широкий зрительский успех фильма и высокие требования к уровню искусства в нем — проблема их сочетаемости.

7. Жанр и *стиль*. Личностный стиль, стилевое направление, стилизация. Объективная обусловленность жанрового и стилевого многообразия киноискусства.

Задания по фильмам: жанр фильма, его признаки; уровень «чистоты» жанра; свойства фильма, определившие его успех (или неуспех) у массового зрителя; черты личностного стиля и стилевого направления.

Тема 26. Проблемы экранизации классических литературных произведений.

Виды экранизаций.

1. *Фильм-экранизация* как образ литературного произведения.

2. Основные виды экранизации:

- пересказ-иллюстрация;
- новое прочтение (по мотивам, на основе, вариации на тему и т.д.);
- переложение.

Достоинства и недостатки того или иного вида экранизации.

3. Проблемы, связанные с экранизацией классического литературного произведения. Нравственный их аспект.

Задания по фильмам: различия в образно-смысловой структуре фильма и литературного оригинала: вид экранизации; уровень кинематографичности диалога; специальные средства киновыражения, использованные автором фильма-экранизации.

Тема 27. Тема и идея фильма.

1. Идея фильма как выражение объективной духовной истины. Идея и тема. Идея научная и идея художественная.
 2. Формы и виды идеи фильма.
 3. Идея истинная и идея ложная. Кино как феномен культуры.
 4. Четыре ипостаси идеи фильма:
 - идея-замысел;
 - идея, воплощенная;
 - идея в восприятии зрителя;
 - идея - главная мысль фильма.
 5. Роль таланта и мировоззрения автора в формировании драматургического строя фильма.
- Задания по фильмам: тема фильма; характер финала и главная мысль фильма; замысел фильма и его воплощение.

Тема 28. Письменные задания по драматургии просмотренных фильмов.

Тема 29. Конспекты статей по теории кинодраматургии.

Тема 30. Принципы разбора драматургии фильма.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Темы лекций и задания по фильмам разделены на главы – в соответствии с теми основными драматургическими компонентами, которые в них рассматриваются. Теоретическое рассмотрение проблем кинодраматургии сопровождается краткими экскурсами в историю становления того или иного средства киновыражения.

Практические семинары, проводимых на основе теоретических заданий – письменные работы студентов по компонентам драматургии просматриваемых фильмов.

Практические семинары складываются из следующих видов работ:

- ознакомление с выполненными студентом письменными заданиями по просматриваемым фильмам – в необходимых случаях критический разбор и чтение новых вариантов этих заданий;
- ознакомление с составленными студентом конспектами теоретических статей, возвращение их в случае необходимости на доработку, чтение новых вариантов.

В состав самостоятельной работы студентов входит знакомство их с существующей литературой по вопросам кинодраматургии с обязательным конспектированием ряда статей.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1 Список учебной литературы

3.1.1 Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия. - М.: АРТкино, Мир искусства. 2009 г.
2. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. - М.: Альпина нон-фикшн. 2013 г.
3. Мариевская Н. Е. Нелинейное время кинематографического произведения. Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2014 г.
4. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. - М., ВГИК, 2009 г.
5. Митта А. Кино между адом и раем / А. Митта. - М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008 г.

3.1.2 Дополнительная литература

1. «Мастерство кинодраматурга». Сборник. ВГИК, 1979 г.
2. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.
3. Балаш Бела. Видимый человек. М., 1925.
4. Вайсфельд И. «Мастерство кинодраматурга», М., «Советский писатель», 1964 г.
5. Вайсфельд И. Сюжет и действительность. М., 1965.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. ВГИК, 1984 г.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. ВГИК, 1963 г.
8. Ингмар Бергман. М., «Искусство», 1969 г.
9. Левин Е. «Компоненты композиции сценария», ВГИК, 1989 г.

10. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
11. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
12. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
13. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
14. Нехорошев Л. Н. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
15. Нехорошев Л. Н. «Принципы анализа драматургии фильма», ВГИК, 2005 г.
16. Нехорошев Л. Н. «Течение фильма. О кинематографическом сюжете», М., «Искусство», 1971 г.
17. Поэтика кино. М., 1927.
18. Ромм М. «Беседы о кино», М., «Искусство», 1964 г.
19. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ, 2011.
20. Скип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М., «Триумф», 2003 г.
21. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
22. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.
23. Туркин В. «Драматургия кино», М., ВГИК, 2007 г.
24. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., «Наука», 1977 г. Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино».
25. Фигуровский Н. «Кинодраматургия и зритель», ВГИК, 1989 г.
26. Фигуровский Н. «Непостижимая кинодраматургия», ВГИК, 2004 г.
27. Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современном киносценарии», ВГИК, 1981 г.
28. Фрейлих С. Драматургия экрана. М., 1961.
29. Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. М.: Аграф. 2006 г.
30. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
31. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
32. Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г.
33. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы кинодраматургии». Вып.6, М., «Искусство», 1974 г.
34. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.

35. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино/ Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010 г. (Территория взгляда вып. 1).
36. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009 г.

3.2 Электронные издания, интернет-ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

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

Научная библиотека университета предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением Microsoft Office.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Теория кинодраматургии» (бакалавриат)**

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

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

№ п. п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-5, ПКО-6	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1: Формирование базовых знаний: аудиторные занятия самостоятельная работа обучающихся	УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-5, ПКО-6
	Этап 2: Формирование практических навыков: подготовка докладов по теоретическим вопросам курса; выполнение практических заданий по созданию произведения кинодраматургии	УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-5, ПКО-6
	Этап 3: контроль уровня сформированности компетенций: проверка базовых теоретических знаний по теории кинодраматургии; контроль практических навыков по теории кинодраматургии.	УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-5, ПКО-6
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение аудиторных занятий - ведение конспекта лекций - подготовка докладов по теоретическим вопросам дисциплины - 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	- практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- 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, статистические материалы, и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - обучающийся может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах художественной критики - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию полнометражного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания и ситуационные задачи решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные работы (доклады, презентации) соответствуют критериям значимости и качества оформления - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по драматургии - 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	УК-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
2	УК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
3	ОПК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
4	ОПК-3	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
5	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
6	ПКО-3	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
7	ПКО-5	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
8	ПКО-6	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой

Теоретические вопросы:

1.

- 1.Художественный конфликт фильма.
- 2.Драматургическая роль детали.

2.

1. Драматическое действие.
2. Ремарка. Её свойства и функции в сценарии.

3.

1. «Точки невозврата». Их роль в драматургии фильма.
2. Этапы работы над сценарием. Питчинг.

4.

1. Герой фильма. Драматургические средства его создания.
2. Драма как жанр кинематографического произведения.

5.

1. Типологии сюжета фильма.
2. Диалог в драматургии фильма. Средства создания речевой характеристики персонажа.

6.

1. Сюжет и фабула кинематографического произведения.
2. Мелодрама как кинематографический жанр (эмоция, особенности конфликта, система персонажей).

7.

1. Композиция фильма. Принцип членения на акты. Поворотные пункты.
2. Триллер как кинематографический жанр (герой, понятие саспенса).

8.

1. Художественное время фильма. Нелинейная композиция фильма.
2. Детектив как кинематографический жанр (герой, среда, интрига).

9.

1. Перипетия как слагаемое сюжета фильма. Способы подготовки перипетий.
2. Особенности сценария неигрового фильма (конфликт. события, характеры).

10.

1. Драматургия сцены и эпизода фильма.
2. Подходы к экранизации литературных произведений.

11.

1. Отложенное событие: его роль в драматургии фильма.
2. «Драма на стульях» как кинематографический жанр.

12.

1. Средняя часть сценария. Прогрессия усложнений.
2. Роль мотивировки персонажа в сюжете фильма.

13.

1. Сюжетная композиция фильма.
2. Особенности драматургии исторического фильма и байопика.

14.

1. Мифологическая основа сюжета фильма.
2. Драматургия киноновеллы.

15.

1. Драматургия финальной части кинематографического произведения.
2. Комедия как кинематографический жанр.

16.

1. Драматургия завязочной части кинематографического произведения.
2. «Механизм воздаяния» в античной трагедии и в современной кинодраматургии.

17.

1. Герой фильм: цель героя, «тайна героя», «алмаз героя».
2. Историческая реальность в драматургии фильма. Мокьюментари.

18.

1. Система персонажей фильма, их расстановка (главный герой, антагонист, персонаж второго плана и эпизодический персонаж).
2. Финальная часть сценария. Виды финалов в жанровом и авторском кино.

19.

1. «Монтаж аттракционов» в драматургии фильма.
2. Особенности драматургии телесериала. Принцип построения «вертикального» и «горизонтального» телесериала.

20.

1. Тема и идея фильма. Сценарная заявка.
2. Авторское кино (арт-хаус) как полемика с кино жанровым.

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

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

Примерные темы докладов:

1. Жанровые особенности вестерна.
2. Жанровые особенности кинокомедии.
3. Жанровые особенности спортивной драмы.
4. Драматургические средства создания персонажа.
5. Драматургия первого акта сценария.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является углубленное понимание теоретическими положениями дисциплины.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении кинодраматурга. Это достигается системой выполнения сценарных заданий и изучением лучших сценариев и фильмов.

Основными видами творческих работ являются: формирование фабулы фильма определенного жанра, упражнения на овладение драматической ситуацией, упражнения на формирование художественного пространства фильма.

Зачет с оценкой

1.

1. Художественный конфликт фильма.
2. Драматургическая роль детали.

2.

1. Драматическое действие.
2. Ремарка. Её свойства и функции в сценарии.

3.

1. «Точки невозврата». Их роль в драматургии фильма.
2. Этапы работы над сценарием. Питчинг.

4.

1. Герой фильма. Драматургические средства его создания.
2. Драма как жанр кинематографического произведения.

5.

1. Типологии сюжета фильма.
2. Диалог в драматургии фильма. Средства создания речевой характеристики персонажа.

6.

1. Сюжет и фабула кинематографического произведения.
2. Мелодрама как кинематографический жанр (эмоция, особенности конфликта, система персонажей).

7.

1. Композиция фильма. Принцип членения на акты. Поворотные пункты.
2. Триллер как кинематографический жанр (герой, понятие саспенса).

8.

1. Художественное время фильма. Нелинейная композиция фильма.
2. Детектив как кинематографический жанр (герой, среда, интрига).

9.

1. Перипетия как слагаемое сюжета фильма. Способы подготовки перипетий.

2. Особенности сценария неигрового фильма (конфликт. события, характеры).

10.

1. Драматургия сцены и эпизода фильма.
2. Подходы к экранизации литературных произведений.

11.

1. Отложенное событие: его роль в драматургии фильма.
2. «Драма на стульях» как кинематографический жанр.

12.

1. Средняя часть сценария. Прогрессия усложнений.
2. Роль мотивировки персонажа в сюжете фильма.

13.

1. Сюжетная композиция фильма.
2. Особенности драматургии исторического фильма и байопика.

14.

1. Мифологическая основа сюжета фильма.
2. Драматургия киноновеллы.

15.

1. Драматургия финальной части кинематографического произведения.
2. Комедия как кинематографический жанр.

16.

1. Драматургия завязочной части кинематографического произведения.
2. «Механизм воздаяния» в античной трагедии и в современной кинодраматургии.

17.

1. Герой фильм: цель героя, «тайна героя», «алмаз героя».
2. Историческая реальность в драматургии фильма. Мокьюментари.

18.

1. Система персонажей фильма, их расстановка (главный герой, антагонист, персонаж второго плана и эпизодический персонаж).
2. Финальная часть сценария. Виды финалов в жанровом и авторском кино.

19.

1. «Монтаж аттракционов» в драматургии фильма.
2. Особенности драматургии телесериала. Принцип построения «вертикального» и «горизонтального» телесериала.

20.

1. Тема и идея фильма. Сценарная заявка.
2. Авторское кино (арт-хаус) как полемика с кино жанровым.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

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. Оценивание результатов творческое задание

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

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

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

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

успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

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

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

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Жанровые особенности вестерна.
2. Жанровые особенности кинокомедии.
3. Жанровые особенности спортивной драмы.
4. Драматургические средства создания персонажа.
5. Драматургия первого акта сценария.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Что такое артхаус?
2. Монтаж аттракционов в черной комедии. Границы допустимого.
3. Существует ли киноискусство вне жанра?
4. Современный хоррор: чего боится сегодняшний зритель?

1.6.3 Примеры творческих заданий:

Задание №1 (на овладение понятием сюжетной схемы). Выберите народную сказку. Определите её сюжетную схему. Используя выделенную схему, составьте фабулу полнометражного фильма с современными персонажами.

Задание №2 (на понимание жанра кинематографического произведения) Опираясь на определенные жанровые конвенции составьте фабулу полнометражного фильма в избранном жанре.

Задание №3 (на овладение понятием детали). Напишите ссору за обедом. уделите внимание драматургической функции еды.

**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

«ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ»

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная

Москва

2024

Составитель: Москвина Е.В., доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 г. с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	- 4 -
1.1. Цели и задачи дисциплины.....	- 4 -
1.2. Место дисциплины в структуре ООП ПО.....	- 4 -
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-7, ОПК-22.....	- 4 -
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	- 5 -
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины....	- 5 -
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	- 5 -
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	- 5 -
2.2.2. Содержание дисциплины.....	- 7 -
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	- 14 -
3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	- 14 -
3.1. Фонд оценочных средств (ФОС).....	- 14 -
Список примерных вопросов для подготовки к зачету :.....	- 14 -
Словарь терминов по дисциплине.....	- 15 -
Критерии оценивания результатов обучения.....	- 18 -
3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине.....	- 19 -
3.3. Самостоятельная работа студента.....	- 19 -
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	- 20 -
4.1. Список учебной литературы.....	- 20 -
4.1.1. Основная литература.....	- 20 -
4.1.2. Дополнительная литература.....	- 20 -
4.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	- 21 -
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	- 21 -
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	- 21 -

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Курс «Теория литературы» входит в базовую часть федерального компонента программы.

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

Задачи дисциплины:

- усвоить основные понятия-термины данной дисциплины;
- получить необходимые навыки в такой области поэтики, как теория интерпретации литературных произведений;
- овладеть приемами анализа конкретного текста;
- получить представление о разных методических подходах к анализу текста;
- иметь представление о законах движения литературы в историческом времени (теория литературного процесса).

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ПО

Теория литературы относится к базовому отделу ООП ВО (Б1.Б.11), ее изучение осуществляется на 2 курсе во 2 и 3 семестре. Данная дисциплина, имея в качестве предмета фундаментальные свойства художественной словесности, теория литературы вместе с тем тесно связана и неизменно опирается на данные смежных дисциплин: лингвистики и семиотики, эстетики, искусствоведения, наконец, философии. Литературная жизнь является частью исторического процесса, поэтому для науки о литературе необходимы также данные культурологии, социологии, истории общественной мысли и религиозного сознания. Будучи причастна самым глубинам существования человека, художественная литература побуждает ее аналитиков обращаться к основам научной психологии, антропологии и персонологии (учения о личности). Таким образом, данный курс является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: ОК-7, ОПК-22.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- *знать* значение терминов в рамках установленного списка; знать существующие методики анализа текста и их основные приемы; иметь представление о развитии литературоведческой мысли 19-20 веков;
- *уметь* анализировать текст на всех его структурных уровнях: жанровом, композиционном, сюжетно-тематическом, стилистическом; уметь анализировать произведения с точки зрения его временной и пространственной организации;
- *владеть* навыками самостоятельного анализа (выявлять приемы, с помощью которых строится произведение), и интерпретации художественного текста, с привлечением историко-культурного контекста, изучаемого иными дисциплинами (история, история русской и зарубежной литературы и пр.)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕТ 108 час.			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	66	34	32
Теоретический блок:			
Лекции		34	32
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	6	2	4
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Формы итогового контроля	36		экзамен
Всего часов	108	36	72

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. Специфика художественной литературы. Художественный образ в литературе		4			
Тема 2. Проблема Автора в литературном произведении		2			

Тема 3. Литературное произведение как художественное целое. 2.1. Литературное произведение как целое. Внешняя и внутренняя форма		4			
Тема 4. Литературные роды и виды (общая характеристика)		2			
Тема 5. Эпос и эпические жанры		4			
Тема 6. Лирика и жанровые модели в лирике		2			
Тема 7. Драма и её жанры		4			2
Тема 8. Мир литературного произведения		4			
Тема 9. Композиция литературного произведения		4			
Тема 10. Язык художественного произведения		4			
Тема 11. Принципы анализа литературного произведения.		2			2
Тема 12. Сравнительно-исторический метод анализа.		4			
Тема 13. Структурный метод анализа.		6			
Тема 14. Герменевтический метод анализа.		6			
Тема 15. Психоаналитический метод анализа.		2			
Тема 16. Мифологический метод анализа.		4			
Тема 17. Литературный процесс. Литературный процесс. Общ. понятие, культурные эпохи, направления		6			2
ИТОГО		66			6

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Специфика художественной литературы. Виды искусства. Литература как вид искусства. Художественный образ в литературе

Виды искусства. Гегель о пяти великих искусствах (архитектура, скульптура, живопись, музыка, поэзия). Другие синтетические искусства: танец, пантомима, театр, кино. Деление видов искусства на изобразительные (живопись, скульптура, литература) и экспрессивные (музыка, танец, орнамент, архитектура), на пространственные, временные и пространственно-временные. Литература как искусство временное. Освоение словесным искусством пространства и времени в их единстве. Понятие хронотопа.

Особенности художественной литературы (от лат. littera - буква) как вида искусства:

- носителем образности является слово;
- образы литературы "невещественны", лишены прямой зрительной наглядности, т.к. слово не имеет визуального сходства с тем, что обозначает;
- слово в литературе не только средство, но и предмет изображения: писатель изображает речь.

Образ и знак в художественном произведении. Гегель и Потебня об образах и образности в искусстве. Особенности словесного образа, объединение в нем чувственно воспринимаемой и обобщающей сторон в художественное целое с помощью вымысла. Деятельность воображения как предпосылка и стимул создания художественных образов. Понятие знака в семиотике. Соотношение терминов "знак" и "образ"; особенности сообщений, передаваемых с помощью знаков. Понятия "структуры" и "модели" применительно к художественному словесному творчеству.

Тема 2. Проблема Автора в литературном произведении

Трехчленная формула творческого процесса: писатель - произведение - читатель. Автор как главная фигура в литературном поле. "Автор" как определенная точка зрения на мир, выражением которой является все произведение. Активная роль читателя, проживающего в мире литературного произведения предложенную писателем жизнь. Литература как постоянный диалог писателя и читателя. (Материал: рассказ М.А.-Булгакова «Морфий»; рассказы А.П.Чехова «Шуточка», «Спать хочется»; новеллы И.А.Бунина «Журавли», «Кавказ», «Волки»; «Повести Белкина» А.С.Пушкина; «Железная старуха» А.П.Платонова.)

Тема 3. Литературное произведение как художественное целое. Содержание и форма художественного произведения.

Традиционное литературоведение о категориях содержания и формы, их единстве в художественном произведении. Формальные уровни произведения: речевой, звуковой, ритмико-интонационный, композиционный... Содержательные аспекты: идея, концепция, смысл, тема, проблема, тенденция, пафос... "Индивидуальность" и "конкретность" как общее свойство содержания и формы в литературном произведении. Творческая природа художественного содержания и формы, становление их единства в процессе создания произведения, переход содержания в форму и формы в содержание. Упорядочивающая роль формы, ее "эмоционально-волевая напряженность" (М.Бахтин).

Художественная форма как научная проблема. Представления о внешней и внутренней форме. Внешняя – звуковой и ритмико-интонационный облик произведения. Внутренняя форма: пространственно-временная реальность произведения (хронотоп), сюжет, субъектно-объектная организация повествования. Композиция, пронизывающая уровни внешней и внутренней формы, а также уровень содержания. Принцип функционального рассмотрения элементов формы в их содержательной и

конструктивной роли. Понятие художественного приема, его толкование формалистами. Понятие структуры как соотнесенности элементов целого.

Тема 4. Тема 4. Литературные роды и виды (общая характеристика)

Существование художественных словесных произведений в виде трех родовых образований – эпоса, лирики и драмы. Теория литературных родов Аристотеля. Философское обоснование деления литературы на роды в "Эстетике" Гегеля. Развитие идей Гегеля в статье В.Г.Белинского "Разделение поэзии на роды и виды". Специфичность освоения времени и пространства, а также форм присутствия человека в каждом из литературных родов. Развитие и взаимопроникновение литературных родов в литературе 20 века. Условность деления литературы на роды. Современные принципы классификации литературных родов.

Тема 5. Эпос и эпические жанры

Эпос (с греч. - рассказ, повествование) как освоение объективного бытия, воспроизведение внешней и внутренней жизни людей через рассказ о событии. Черты индивидуального облика (подробности действий, переживаний, высказываний), социально-бытовой принадлежности человека, взаимоотношения с другими персонажами, природная среда и многое другое как способы построения характеров и общей картины мира в эпосе. Множественность образных картин: человека, быта, природы, социальных отношений и др. – характерная особенность эпоса. Освоение бытия в эпосе в пространственно-временной динамике. Роль повествователя в организации взаимосвязей различных элементов текста, в их расположении и компоновке, в способе рассказа о них. Образ повествователя – важная фигура эпического текста. Жанр литературной сказки (В.Ф.Одоевский, А.Погорельский). Жанр новеллы (Э.По«Бочонок амонтильядо»; И.Бунин «Холодная осень», «Кавказ»). Жанр романа («Циники» А.Мариенгофа). Жанр повести («Очарованный странник» Н.С.Лескова).

Тема 6. Лирика и жанровые модели в лирике

Лирика (от греч. "lyra" - инструмент, под аккомпанемент которого исполнялись стихи, песни) как экспрессивно-выразительный вид литературы, воспроизводящий явления внутренней жизни человека (эмоциональные состояния, размышления, переживания...) средствами словесной выразительности. Особенности постижения человеческой личности в лирике. Субъективность лирики: собственный внутренний мир как предмет познания лирического автора. Особенности лирического содержания: его ассоциативная природа, его текучесть и неопределенность, его предельная концентрированность и лаконизм и др. Особенности лирической формы: ритм как ее универсальный организатор, виды условной поэтической речи и др. Пространство и время в лирике. Понятие лирического героя, соотношение лирического героя и автора. Разговорная, литературная и поэтическая (или художественная) речь, их различия. Взаимосвязи поэтической со всеми другими типами речи. Поэтическая речь как важнейшая сторона образной формы произведения, ее моделирующий (знаковый) характер и высокая степень эстетической организованности. Понятие коннотации в структурализме.

Терцины. Сонет. Венок сонетов. Балладная строфа.

Баллада (В.Жуковский, М.Лермонтов).Элегия (Е.Баратынский, А.Пушкин). Поэма (М.Лермонтов, А.Блок).

Тема 7. Драма и её жанры

Драма (с греч. - действие) как изобразительный вид искусства, предназначенный для театра. Освоение жизненного содержания в драме через действие, т.е. систему конфликтных отношений между людьми. Особенности драматической речи как воплощенного действия, как способа построения характера особого типа. Драматический характер в его отличии от эпического. Система персонажей как структурная основа драматического произведения. Сюжет драмы в его соотнесенности с конфликтом (коллизией).

Предназначенность драмы к сценическому представлению, т.е. к художественному синтезу с актерской игрой, живописью (декорация) и музыкой.

Пограничные межродовые явления: лиро-эпика, лирическая драма, драма для чтения и др.

Смеховые формы искусства (карнавальный смех, юмор, сатира). Создание особого смехового мира с помощью специфических средств: смещения пропорций внешнего мира, нарушения внешнего жизненного правдоподобия, комического заострения. Понимание смеховых форм искусства как четвертого литературного рода в литературоведении 20 века.

Соотношение понятий рода и жанра. Жанры как группы произведений, выделяемые по содержательным (трактовка характеров, виды пафоса), формальным (устойчивые сюжетно-композиционные и речевые приемы...) признакам, а также по особенностям функционирования произведений в определенной социальной среде. Жанр – устойчивая формально-содержательная целостность. М.Бахтин о жанре как "памяти искусства". Ю.Тынянов об эволюции жанров.

Многообразие принципов деления литературы на жанры: фольклорные и литературные, прозаические и стихотворные; большие, средние и малые (по объему текста), по господствующему в произведении пафосу и др. Основные жанровые формы эпической литературы: эпос героический, волшебная сказка, эпическая песня, новелла, роман, рассказ, повесть, очерк. Лиро-эпические жанры: поэма, песня, баллада. Жанры драматического рода: трагедия, комедия, драма, мелодрама. Жанровые формы лирики: ода, эпиграмма, элегия, послание, романс и др.

Опыты систематизации жанров. Конкретно-историческое и типологически повторяющееся в жанрообразовании. Иерархическая система жанров эпохи классицизма. Трактовка жанра в искусстве романтизма. Система жанров в реализме. Синтезирование жанров и нивелирование жанровых признаков в литературе 19-20 веков.

М.Бахтин об эпосе, романе и романизации жанров в новое время.

Трагедия («Царь Эдип» Софокла). Комедия («Самоубийца» Н.Эрдмана).

Тема 8. Мир литературного произведения

Художественное произведение как сочиненная "реальность", все элементы которой имеют знаковый характер: события, сюжет, персонажи, природа, быт... Жизнеподобие изображения (иллюзия реальности) или демонстративная условность (фантастика, гротеск...). Пространственно-временные границы художественного мира. Композиционные связи его элементов.

Литературный персонаж (человек или антропоморфное лицо в мире литературного произведения). Внешний и внутренний облик персонажа, средства его психологической характеристики. Речь и речевое поведение персонажа. Формы речи (монологическая, реплики в диалоге, внутренний монолог, поток сознания, прямая и несобственно-прямая, связная и алогичная...). Знаковый смысл интонационно-синтаксических, лексических, фонетических особенностей речи персонажа. Жанровая окраска речи в ситуации высказывания (патетика, дидактика, сентиментальность, бытовая и др.). Цитатность в речи персонажа. Речь персонажа в прозе и поэзии.

Композиция образа персонажа: контрастность или одноплановость его свойств, повтор опознавательных признаков; самохарактеристики персонажа и перекрестные отзывы о нем других. Предыстория и последующая история персонажа.

Типология литературных персонажей в творчестве писателя, жанрах, литературных направлениях. Система персонажей в произведении: главные, второстепенные, эпизодические; их сопоставленность и взаимосвязь как знак целостности художественного мира.

Внешний мир (бытовой и природный) в художественном произведении. Многообразие трактовок природы в различных творческих системах (концепции природного мира в классицизме, романтизме, реализме). Знаковость составных элементов природного мира, вводимых в художественное произведение оппозиций (свет - темнота, звучность - тишина, цвет - бесцветность, движение - неподвижность...). Многообразие смысловых значений любых компонентов - проявлений природного мира. Пространство и время как свойства художественного мира; их типологические характеристики в разных творческих системах и у разных авторов. Время - цикличное, однократное, продолжительное, замкнутое внутри определенных циклов или разомкнутое... Параметры пространства: вертикаль и горизонталь, высота и глубина, центр и периферия, правое и левое, переднее и заднее, по сторонам света и др. Символика традиционных пространственно-временных координат.

Сюжет – динамическая сторона художественного мира. Сюжет и фабула. Необходимость их различения в связи с наличием двух сторон художественной формы: непосредственный ход событий и способ рассказывания о них. Сюжет как способ воспроизведения конфликтных отношений. Событие и действие. Ситуация, конфликт, коллизия, интрига. Развитие сквозного конфликта: завязка, перипетии, кульминация, развязка. Сюжетные и внесюжетные эпизоды. Сюжетные линии и их сопряжение. Пролог и эпилог. Хроникальное и концентрическое строение сюжетов. Мотив как малая единица сюжета. Построение (обоснование) сюжетных мотивов.

Пространственно-временная организация сюжетного действия. Символика традиционных пространственно-временных координат (верх и низ, времена года, вход и выход, замкнутое и открытое пространство и др.). Понятие хронотопа. М.Бахтин о хронотопах дороги, встречи, дома, лабиринта и др. Соотношение настоящего, прошедшего и будущего времени. Мифологическое, утопическое, историческое время. Психологическое время персонажа.

Мифологические, литературные, жизненные истоки сюжетов.

Сюжет и жанр. Опыты построения универсального сюжета ("Морфология сказки" В.Я.Проппа). Типология сюжетов: сказочный, детективный, авантюрный, нраво-описательный и др. Новеллистический сюжет. Понятие лирического сюжета.

Пространственная и временная точка зрения повествователя. Сочетание разных "точек зрения". Объективный и субъективный тон повествования. Многоголосие. (Материал: *мотив дороги в лирике* П.А.Вяземского, А.С.Пушкина, Е.А.Баратынского; *хронотоп усадьбы в поэзии* А.А.Фета 1840-х – 1890-х годов; *представление о «границе» миров в лирике* А.Блока; *категория времени* в рассказах А.Платонова (мифопоэтический аспект); *пространство праздника* в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя; *образ Петербурга* в поэзии Саши Черного; *библейские топосы ворот, храма, лестницы* в романе Ф.Кафки «Процесс»; *анекдот как выразитель праздничного времени* в рассказах М.Зощенко 1920-х годов; *хронотоп Петербурга* в повести «Белые ночи» Ф.М.Достоевского; *хронотоп Москвы* в рассказе «Чистый понедельник» И.А.Бунина.)

Темп и ритм повествования. Временная дистанция между сюжетным событием и рассказом о нем. Несовпадение хронологической последовательности сюжетных действий с порядком повествования о них. Фабула как композиция рассказывания.

Повествование и диалог персонажей. Лирические отступления и вставные эпизоды. Обращения к читателю. Особенности повествования в героическом эпосе (былине) и в романе.

Художественный мир и композиция лирического произведения. Лирическое произведение как воплощение внутреннего переживания в его развитии. Понятие лирического мотива и лирического героя. Своеобразие лирической ситуации. Художественное время и пространство в лирике.

Лирическая композиция от имени "я". Описательно-изобразительная композиция (лирический пейзаж, интерьер). Лирическая медитация. Ролевая лирика. Композиция канонических жанров в лирике. Свободно-лирическая композиция. Экспрессивность лирической речи. Интенсивность ассоциативных связей, сгущение семантики. Поэтические формулы. Синтаксическая и интонационно-мелодическая оформленность лирики. Лирический фрагмент и лирическая поэма.

Сюжет в произведениях драматического рода. Монологи и диалоги персонажей как главный принцип организации драматической формы. Понятие сценической речи, ее особенности; понятие театральности. Пространство и время в драме, соотношение сюжетного и сценического времени. Напряженность драматического действия, острота конфликтов. Авторское слово на сцене. Хор и герои-резонеры. Ремарки.

Организация сценических эпизодов. Соотношение монологов, диалогов, подтекстовых планов. Композиция канонических жанров драмы: трагедии, комедии, мелодрамы и др. Историческое изменение жанровых канонов драматургии. Монтажная композиция, сюжетные инверсии, смешение жанров в драматургии романтизма и реализма. Драма абсурда.

Тема 9. Композиция литературного пр-я

Композиция сюжета в произведениях эпического рода. Повествование о сюжетных событиях как принцип организации эпоса. Структура повествования. Мотивировки повествования. Введение рассказчика. Субъективные формы повествования от лица героя, второстепенного персонажа, наблюдателя, хроникера. Сказ. Деперсонифицированный повествователь.

Внешняя композиция эпического произведения: деление на части, главы.

Эпиграфы. Названия произведения и отдельных глав. Циклизация произведений.

Композиция пьесы: деление на акты, явления, картины.

Тема 10. Язык художественного пр-я

Лексико-семантические особенности поэтической речи. Лексический (словарный) состав, характер использования общеупотребительной лексики. Обращение к специальным лексическим ресурсам языка (синонимы, антонимы, архаизмы, неологизмы, диалектизмы и др.). Широкое использование иносказательного значения слова, помещенного в художественный контекст. Тропы (с греч. - поворот, оборот). Метафора, метонимия, их разновидности (к этой паре тяготеет большинство остальных тропов). Перифраз как развернутый метонимический оборот. Сравнение простое и развернутое. Олицетворение и образный параллелизм. Отрицательные сравнения и параллелизм. А.Веселовский о происхождении их в народной поэзии. Образы-символы и образы-аллегии. Приобретение словом образности в художественном контексте, в процессе монтажной работы автора со словами. Гипербола и литота как разновидности словесной изобразительности.

Интонационно-синтаксическая выразительность поэтической речи (синтаксис — смысловое и эмоционально-выразительное соотношение и расположение слов в предложении). Риторические фигуры: вопросы, восклицания, обращения. Эллипсис (умолчание, исключение из предложения главного члена). Синтаксические повторы

разных типов (анафора, эпифора...). Синтаксическая инверсия. Словесные антитезы. Градация. Синтаксический параллелизм.

Ритмо-мелодическая выразительность поэтической речи. Понятие словесного ритма в отличие от музыкального. Ритм в поэзии и ритм в прозе.

Понятие стихотворной системы. Связь систем стихосложения с особенностями национального языка. Историческое развитие стихотворных систем.

Стих (строка) как повторяющаяся единица поэтического ритма. Понятие константы в ритмике. Роль клаузулы (группы слогов, завершающих стих, начиная с последнего ударного слога), виды клаузул. Словоразделы в стихе. Цезура. Перенос.

Рифма в поэзии и ее роль. Разновидности рифмы (точные, неточные, приблизительные, богатые, бедные). Виды рифмовки (парная, перекрестная, опоясывающая). Внутренняя рифма. Смысловая роль рифмы. Возникновение и развитие рифмы. Белый стих.

Использование фонетической стороны языка для создания художественного образа (звуковой повтор как его основа). Виды звуковых повторов: аллитерация и ассонанс. Степени сложности и глубины фонетического образа: звукоподражание, звуковая метафора, звукосимволизм. Звуковое единство стихотворной строки.

Исторически возникающие системы стихосложения. Песенные тонические стихи. Былинный стих.

Силлабические стихи. Их происхождение в русской поэзии. Возникновение силлабо-тонической системы стихосложения. Двухсложные и трехсложные размеры. Вольный ямб. Дольник. Тонический (акцентный) стих. Верлибр (свободный стих).

Строфа как форма организации стихотворной речи. Синтаксически-тематическая законченность строфы. Виды строф. Одическая строфа. Октава. Онегинская строфа.

Слово в стихе. "Теснота стихотворного ряда" (Ю. Тынянов). Границы поэзии и прозы. Словесный текст произведения как форма существования художественного мира. Материал: сравнительный анализ произведений А. Фета «На железной дороге», Н. Некрасова «Железная дорога», А. Блока «На железной дороге»; «Silentium!» Ф. Тютчева и «Silentium» О. Мандельштама.

Тема 11-16. Принципы анализа литературного произведения.

Литературное произведение в его научном рассмотрении. Понятие интерпретации литературного произведения. Герменевтика (от греч. слова - толкование) как методологическая основа научных интерпретаций (идеи Г. Г. Гадамера, М. М. Бахтина).

Историко-функциональный подход к изучению литературного произведения. Биография и личность автора, своеобразие авторского творческого процесса как предпосылка создания литературного произведения. Автор – основа его единства и целостности. "Вненаходимость" (Бахтин) автора и одновременно его проявленность в каждом элементе литературного произведения, на всех его уровнях. Понятие "образ автора". Роль читателя в жизни литературного произведения, которое должно быть не только "услышанным", но и "ответченным". Бахтинское понимание литературного творчества как диалога с читателем, осознанно целенаправленного и обозначенного в жанрово-стилевой манере произведения. Принцип историзма как основы изучения художественного произведения, его изменяющихся во времени социально-эстетических функций. Творческая история произведения, его художественная организация, а также социально-историческое функционирование произведения во времени как база историко-функционального изучения литературы.

Системно-семиотический подход к анализу литературного произведения в практике формальной (20-е годы) и структуральной (60-70-е годы) школ в русском литературоведении. Признание автономности художественной формы, вытеснение проблематики "автора" в пользу вопросов "технологии" искусства в работах формалистов (В. Б. Шкловский, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, Г. О. Винокур...). Развитие идей

этих ученых в теории и практике московско-тартуской семиотической школы (Ю.М.Лотман, Б.А.Успенский, В.Н.Топоров и др.). Понимание литературного произведения как взаимосвязи структурных элементов, отношения которых находятся в центре эстетического анализа. Разрушение авторитета Автора вследствие признания самостоятельности языковых знаков и автономии художественного произведения.

Постструктуралистский этап литературоведческой науки (70-е годы в творчестве Р. Барта). Выделение нового объекта изучения – "текста", а также нового "языка" для его анализа как путь от герменевтической интерпретации к интертекстовому "чтению". Противопоставление произведения тексту. "Произведение" как иерархически организованный, структурированный продукт, обладающий устойчивым смыслом. "Текст" как неструктурированная смысловая множественность, без центра и дна, без конца и без начала... Переход от анализа "произведения" к анализу "текста" как закономерное движение от структурализма к постструктурализму. Методологическое значение работ Р.Барта "Смерть автора", "Удовольствие от текста", "От произведения к тексту"...

Ниже предлагается графическая схема "устройства" словесного художественного произведения, принятая в традиционном литературоведении.

Анализ повести Гоголя «Нос» с позиций мифологического метода.

Ком- по- зи- ция	Концептуальный уровень произведения	тематика, конфликт, проблематика, идейный пафос	Автор- ская
		фабула	
	Уровень «внутренней формы» (художественный мир)	сюжет	точ- ка зре- ния
		субъектно-объектная организация	
		пространственно-временная организация (хронотоп)	
	Уровень «внешней формы» (художественный текст)	ритмико-мелодическая организация, речевая организация	

Тема 17. Литературный процесс. Литературный процесс. Общ. понятие, культурные эпохи, направления

Литература и мифология. Понятие о мифе. Мифологические образы в литературе, их отличие от собственно мифов. Переосмысление мифов в литературных произведениях.

Литература и фольклор. Д.С.Лихачев о различиях между литературой и фольклором. Анонимность, устная форма бытования, традиционность фольклора; авторство, наличие письменного текста, выражающего окончательную авторскую волю, установка на индивидуальность в литературе. Творческие связи литературы с фольклором. Значение народной культуры для литературного творчества.

Понятие о литературном процессе. Мировой литературный процесс и литературный процесс данной национальной литературы как совокупность созданных в определенную эпоху произведений, их публикаций и оценок литературной критикой, творческих программ, актов литературной борьбы. Национальное своеобразие литературы, связанной с историей общества и национального языка. Международные связи и влияния.

Эпохи литературного развития и типы художественного сознания. Понятие художественной системы, творческого стиля, литературного направления и течения. Художественная система античности и раннего средневековья. Литература эпохи Возрождения как художественная система. Классицизм, предромантизм, романтизм, реализм, модернизм; движение от нормативной эстетики и "жанрового сознания" к

утверждению внутренней свободы художника от канона. Литературные традиции и новаторство. Характеристика основных литературных направлений.

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.

Словарь терминов по дисциплине

автор	герой-резонер
- биографический	гипербола
- в художественном тексте	графика поэтическая
автор-повествователь	гротеск
авторская маска	
аллегория	дактиль
аллитерация	действие
амфибрахий	- внешнее
анаграмма	- внутреннее
анапест	деталь, детализация
антитеза	детектив
антиутопия	диалектизмы
архаизмы	диалог
архетип	дольник
ассонанс	драма, драматургия
	драматизм
баллада	
барокко	единоконечие (эпифора)
басня	единоначатие (анафора)
белый стих	единство действия
бинарные оппозиции	
биография писателя	
	жанр
варваризмы	жаргон
венки сонетов	жизнеподобие стиля
верлибр	
волшебная сказка	завязка
время в произведении	заглавие
вымысел	замысел
	заумь
гекзаметр	звуковой повтор (звукопись)
герменевтика	звукосимволизм
героический эпос	звукоподражание
герой литературный (см. также персонаж)	знак

идея произведения
идиллия
инверсия
инструментовка
интерпретация произведения
интертекстуальность
ирония

канон
карнавальный смех
катарсис
катрен
классицизм
клаузула
комедия
комическое
композиция
консонанс
контекст
конфликт
кульминация

лейтмотив
лексика
лирика
лирический герой
лирическое «я»
лиро-эпика
литературные роды
литературный процесс
литота

мадригал
медитация
метафора
метонимия
метрика
мимесис
миф
монтаж
монолог
мотив

направление литературное
нарратология
натурализм
неологизмы
новелла

образ художественный
ода
оксюморон
октава
олицетворение
онегинская строфа
«остранение»
открытый финал

палиндром
параллелизм
пародия
патетика
пафос
пейзаж
перипетия
перифраз
пиррихий
повесть
подтекст
полифония
портрет
послание
постмодернизм
«поток сознания»
поэзия / проза
поэма
поэтика
притча
прозаизмы
Просвещение (эпоха)
пространство
прототип
псевдоним
психологизм

развитие действия
развязка
рама произведения
реализм
резонёр
ремарка (в драме)
реминисценция
рефрен
ритм повествования
риторика
рифма и рифмовка
роман
романтизм

сарказм

сатира
 семиотика
 сентиментализм
 символ
 символизм
 синекдоха
 синонимы
 синтаксис поэтический
 сказ
 «смерть автора»
 содержание / форма
 сонет
 спондей
 сравнение
 стиль
 стилизация
 стих
 стопа
 строфа
 суггестивность
 сюжет

текст
 текстология
 терцины
 тип, типическое
 топонимы
 точка зрения
 трагедия
 трагическое
 традиция
 трибрахий
 триллер
 тропы

условность
 утопия

фабула
 фантастика
 финал
 фоника
 фрагмент
 футуризм
 фэнтези

характер
 хорей
 хронотоп
 художественность

центон
 цикл
 цитата

эвфония
 экзотизмы
 экспозиция
 элегия
 эллипс
 эмблема
 эпитаф
 эпизод
 эпилог
 эпитет
 эпопея
 эпос, эпическое произведение
 эссе
 эстетическое

юмор, юмористическое

явление (в пьесе)
 ямб

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

Ельницкая Л.М. Анализ художественной прозы: Методические рекомендации для студентов сценарно-киноведческого факультета. М., 2011.

Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2013.

3.1.2. Дополнительная литература

Введение в литературоведение. Хрестоматия / Под ред. П.А.Николаева. 3-е изд., М., 1997.

Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины: Учебное пособие / Под ред. Л.В.Чернец. М., 1999.

Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы. М., 2003 (учебник XXI века).

Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций / Под ред. З.И.Плавскиной, В.В.Жирмунской. СПб., 1996.

Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы: Учебное пособие. М., 2000.

Кормилов С.И. Основные понятия теории литературы. М., 1999.

Стихование. Хрестоматия / Сост. Л.Е.Ляпина. М., 1998.

Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. М., 1996.

Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М., 1978.

Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966.

Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

Литературный словарь. М.: «Литературная учеба», 2007.

Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.

Поэтический словарь. М.: «Литературная учеба», 2008.

Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 2001.

Современный словарь-справочник по литературе. М., 1999.

Современное зарубежное литературоведение. Концепции. Школы. Термины. М., 1996.

Анализ драматического произведения. Л., 1985.

Анализ одного стихотворения. Киев, 1991.

Гиришман М.М. Литературное произведение. Теория и практика литературного анализа. М., 1990.

Маймин Е.А., Слина Э.В. Теория и практика литературного анализа. М., 1984.

Принципы анализа литературного произведения. М., 1984.*Барт Р.* Смерть автора. От произведения к тексту // *Ролан Барт.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., общ. ред. и вступ. статья Г.К.Костикова. М., 1994.

Бахтин М.М. Слово в романе. Формы времени и хронотопа в романе. Эпос и роман // *М.М.Бахтин.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

Женетт Ж. Введение в архитекст // *Ж.Женетт.* Фигуры. Работы по поэтике. М., 1998. Т.2.

Жолковский А. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. М., 1992.

Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.

Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя. Заметки о художественном пространстве // *Ю.М.Лотман. Избранные статьи в трёх томах.* Таллинн, 1992. Т.1.

Современная литературная теория: Антология. М., 2004.

Теория метафоры / Сост. Н.Д.Арутюнова. М., 1990.

Успенский Б.А. Поэтика композиции // *Б.А.Успенский.* Семиотика искусства. М., 1995.

Хализев В.Е. Драма как род литературы. Поэтика, генезис, функционирование. М., 1986.

Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа студента заключается в чтении классических работ отечественных и зарубежных филологов. Список работ для чтения и конспектирования приводится ниже.

Список работ для самостоятельного чтения студентом¹

- 1) *А.Н. Веселовский.* Поэтика сюжетов // *Веселовский А.Н.* Историческая поэтика. М., 1989.
- 2) *А.А. Потебня.* Поэзия и проза. Их дифференцирование // *Потебня А.А.* Эстетика и поэтика. М., 1976.
- 3) *О.М. Фрейденберг.* Происхождение наррации // *Фрейденберг О.М.* Миф и литература древности. М., 1978. С.206-229.
- 4) *П.А. Флоренский.* Имена // Вопросы литературы. 1988. №1. С. 162-176.
- 5) *П.А. Флоренский.* Иконостас. М., 1994. С. 45-58.
- 6) *В.Б. Шкловский.* Искусство как прием // *Шкловский В.Б.* О теории прозы. М., 1983.
- 7) *Б.М. Эйхенбаум.* Как сделана «Шинель» Гоголя // *Эйхенбаум Б.М.* О прозе. Л., 1969.
- 8) *Ю.Н. Тынянов.* О литературной эволюции // *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 270-281.
- 9) *Р.О. Якобсон.* Статуя в поэтической мифологии Пушкина // *Якобсон Р.О.* Работы по поэтике. М., 1987. С. 145-180.
- 10) *М.М. Бахтин.* Автор и герой в эстетической деятельности // *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 7-43.
- 11) *Ю.М. Лотман.* Структура художественного текста. М., 1970.
- 12) *Ю.М. Лотман.* Поэзия и проза // *Лотман Ю.М.* Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 23-39.

¹ Обязателен конспект одного текста; авторы – по выбору студента.

4.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ).
URL: <http://feb-web.ru/> .

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наиболее часто используемые информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- консультирование посредством электронной почты
- подготовка и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).

Во время практических занятий педагог использует различные визуальные материалы. При подготовке к занятиям студенты используют библиотеку текстов, составленную педагогами ВГИК, видеотеку кафедры эстетики, истории и теории культуры.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Просмотровые залы Компьютер – 1 Стол педагогический – 1 Столы ученические – 20 Стул – 21 Проектор мультимедийный – 1 Экран – 1 Мультимедийная доска – 1 Набор демонстрационного оборудования Видеоконференцсвязь Учебно – наглядные пособия

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).

**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

«Теория литературы»

Направление подготовки

52.03.06 - Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составители: Е. В. Москвина, кандидат филологических наук, доцент;
Т. В. Михайлова, кандидат филологических наук, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 г. по направлению подготовки 52.03.06 — Драматургия (степень выпускника – бакалавр), с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой_____М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета_____В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе_____В.В. Атаман

Зав.библиотекой_____В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	4
2.2. Содержание разделов дисциплины	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	22
3.1. Список учебной литературы	22
3.1.1. Основная литература	22
3.1.2. Дополнительная литература	22
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы	23
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	24
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	24

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Теория литературы» ставит целью сформировать у студентов понятийный и аналитический аппарат, которым можно было бы пользоваться не только для анализа собственно литературных текстов, а также драматургической основы произведений аудиовизуальных искусств.

Задачи дисциплины:

- усвоить основные понятия-термины данной дисциплины;
- получить необходимые навыки в такой области поэтики, как теория интерпретации литературных произведений;
- овладеть приемами анализа конкретного текста;
- получить представление о разных методических подходах к анализу текста;
- иметь представление о законах движения литературы в историческом времени (теория литературного процесса).

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

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория литературы» входит в обязательную часть блока дисциплин образовательной программы (Б1.О.08).

Объем дисциплины – 3 зач.ед., что составляет 108 академических часов или 81 астрономических часа. Дисциплина преподается на 3 курсе в 3-4 семестрах. 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: ОПК-1

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и пара-категории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 ак.час. (81 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч.	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8

	плану								
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64			34	30				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	38			2	36				
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	6				6 заО				
Всего часов	108			36	72				

2.2. 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			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Специфика художественной литературы. Семиотическая, эстетическая и коммуникативная природа литературы.		4			
Тема 2. Литература и реальность.		4			
Тема 3. Понятие литературного процесса.		2			
Тема 4. Литературные роды и виды. Эпос и эпические жанры.		4			
Тема 5. Лирика и ее жанры.		2			
Тема 6. Драма и ее жанры.		2			
Тема 7. Поэзия и проза.		2			
Тема 8. Литературное произведение		2			

как художественное целое. Внешняя и внутренняя форма. Фабула и сюжет.					
Тема 9. Мир литературного произведения. Хронотоп. Композиция.		4			
Тема 10. Автор, герой, читатель. Наррация.		4			
Тема 11. Язык художественного пр-я		4			
Тема 12. Принципы анализа литературного произведения.		4			
Тема 13. Сравнительно-исторический метод анализа.		4			
Тема 14. Структурный метод анализа.		4			
Тема 15. Постструктурализм.		4			
Тема 16. Мифологический метод анализа. Ритуализм.		4			
Тема 17. Герменевтический метод анализа.		4			
Тема 18. Рецептивная эстетика и нарратология.		4			
Тема 19. Психоаналитический метод анализа.		2			
ИТОГО		64			38

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Теория литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Специфика художественной литературы. Виды искусства. Литература как вид искусства. Семиотическая, эстетическая и коммуникативная природа литературы.

Виды искусства. Гегель о пяти великих искусствах (архитектура, скульптура, живопись, музыка, поэзия). Другие синтетические искусства:

танец, пантомима, театр, кино. Деление видов искусства на изобразительные (живопись, скульптура, литература) и экспрессивные (музыка, танец, орнамент, архитектура), на пространственные, временные и пространственно-временные. Литература как искусство временное.

Особенности художественной литературы (от лат. littera - буква) как вида искусства:

- носителем образности является слово;
- образы литературы "невещественны", лишены прямой зрительной наглядности, т.к. слово не имеет визуального сходства с тем, что обозначает;
- слово в литературе не только средство, но и предмет изображения: писатель изображает речь.

Образ и знак в художественном произведении. Гегель и Потебня об образах и образности в искусстве. Особенности словесного образа, объединение в нем чувственно воспринимаемой и обобщающей сторон в художественное целое с помощью вымысла. Деятельность воображения как предпосылка и стимул создания художественных образов. Понятие знака в семиотике. Соотношение терминов «знак» и «образ»; особенности сообщений, передаваемых с помощью знаков. Знаки индексальные, символические, иконические. Образы искусства как иконические знаки. Понятия «структуры» и «модели» применительно к художественному словесному творчеству.

Литература как форма межличностной коммуникации. Понятие смысла произведения. Смысл интрасубъективен и контекстуален. Субъектная и объектная организация литературы.

Тема 2. Литература и реальность.

Сложные отношения литературы и реальности и история их теоретического осмысления. Жизнеподобие и условность на разных этапах развития литературы. Ритуальное происхождение искусства. Теория подражания Аристотеля. Теория символизации. Работы Й. Хейзинги и

концепция искусства как игры. Карнавальные истоки комического. Состязательность, пародия, литературная маска, ирония, пастиш и другие проявления игрового начала в литературе. Психологическое понимание искусства (компенсаторная функция). Формирующая функция искусства, его влияние на этическое и эстетическое воспитание человека.

Тема 3. Понятие литературного процесса.

Литература и мифология. Понятие о мифе. Мифологические образы в литературе, их отличие от собственно мифов. Переосмысление мифов в литературных произведениях.

Литература и фольклор. Д.С.Лихачев о различиях между литературой и фольклором. Анонимность, устная форма бытования, традиционность фольклора; авторство, наличие письменного текста, выражающего окончательную авторскую волю, установка на индивидуальность в литературе. Творческие связи литературы с фольклором. Значение народной культуры для литературного творчества.

Понятие о литературном процессе. Мировой литературный процесс и литературный процесс данной национальной литературы как совокупность созданных в определенную эпоху произведений, их публикаций и оценок литературной критикой, творческих программ, актов литературной борьбы. Национальное своеобразие литературы, связанной с историей общества и национального языка. Международные связи и влияния.

Эпохи литературного развития и типы художественного сознания. Понятие художественной системы, творческого стиля, литературного направления и течения. Художественная система античности и раннего средневековья. Литература эпохи Возрождения как художественная система. Классицизм, предромантизм, романтизм, реализм, модернизм; движение от нормативной эстетики и "жанрового сознания" к утверждению внутренней свободы художника от канона. Литературные традиции и новаторство. Характеристика основных литературных направлений.

Тема 4. Литературные роды и виды. Эпос и эпические жанры.

Существование художественных словесных произведений в виде трех родовых образований – эпоса, лирики и драмы. Теория литературных родов Аристотеля. Философское обоснование деления литературы на роды в "Эстетике" Гегеля. Развитие идей Гегеля в статье В.Г.Белинского "Разделение поэзии на роды и виды". Специфичность освоения времени и пространства, а также форм присутствия человека в каждом из литературных родов. Развитие и взаимопроникновение литературных родов в литературе 20 века. Условность деления литературы на роды. Современные принципы классификации литературных родов.

Соотношение понятий рода и жанра. Жанры как группы произведений, выделяемые по содержательным (трактовка характеров, виды пафоса), формальным (устойчивые сюжетно-композиционные и речевые приемы...) признакам, а также по особенностям функционирования произведений в определенной социальной среде. Жанр – устойчивая формально-содержательная целостность. М.Бахтин о жанре как "памяти искусства". Ю.Тынянов об эволюции жанров.

Многообразие принципов деления литературы на жанры: фольклорные и литературные, прозаические и стихотворные; большие, средние и малые (по объему текста), по господствующему в произведении пафосу и др. Основные жанровые формы эпической литературы: эпос героический, волшебная сказка, эпическая песня, новелла, роман, рассказ, повесть, очерк. Лиро-эпические жанры: поэма, песня, баллада. Жанры драматического рода: трагедия, комедия, драма, мелодрама. Жанровые формы лирики: ода, эпиграмма, элегия, послание, романс и др.

Опыты систематизации жанров. Конкретно-историческое и типологически повторяющееся в жанрообразовании. Иерархическая система жанров эпохи классицизма. Трактовка жанра в искусстве романтизма. Система

жанров в реализме. Синтезирование жанров и нивелирование жанровых признаков в литературе 19-20 веков.

Эпос (с греч. - рассказ, повествование) как освоение объективного бытия, воспроизведение внешней и внутренней жизни людей через рассказ о событии. Черты индивидуального облика (подробности действий, переживаний, высказываний), социально-бытовой принадлежности человека, взаимоотношения с другими персонажами, природная среда и многое другое как способы построения характеров и общей картины мира в эпосе. Множественность образных картин: человека, быта, природы, социальных отношений и др. – характерная особенность эпоса. Освоение бытия в эпосе в пространственно-временной динамике. Роль повествователя в организации взаимосвязей различных элементов текста, в их расположении и компоновке, в способе рассказа о них. Образ повествователя – важная фигура эпического текста.

М.Бахтин об эпосе, романе и романизации жанров в новое время.

Жанр литературной сказки (В.Ф.Одоевский, А.Погорельский). Жанр новеллы (Э.По «Бочонок амонтильядо»; И.Бунин «Холодная осень», «Кавказ»). Жанр романа («Циники» А.Мариенгофа). Жанр повести («Очарованный странник» Н.С.Лескова).

Тема 5. Лирика и ее жанры.

Лирика (от греч. "lyra" - инструмент, под аккомпанемент которого исполнялись стихи, песни) как экспрессивно-выразительный вид литературы, воспроизводящий явления внутренней жизни человека (эмоциональные состояния, размышления, переживания...) средствами словесной выразительности. Особенности постижения человеческой личности в лирике. Субъективность лирики: собственный внутренний мир как предмет познания лирического автора. Особенности лирического содержания: его ассоциативная природа, его текучесть и неопределенность, его предельная

концентрированность и лаконизм и др. Особенности лирической формы: ритм как ее универсальный организатор, виды условной поэтической речи и др. Пространство и время в лирике. Понятие лирического героя, соотношение лирического героя и автора.

Разговорная, литературная и поэтическая (или художественная) речь, их различия. Взаимосвязи поэтической со всеми другими типами речи. Поэтическая речь как важнейшая сторона образной формы произведения, ее моделирующий (знаковый) характер и высокая степень эстетической организованности. Понятие коннотации в структурализме.

Терцины. Сонет. Венок сонетов. Балладная строфа.

Баллада (В.Жуковский, М.Лермонтов). Элегия (Е.Баратынский, А.Пушкин). Поэма (М.Лермонтов, А.Блок).

Тема 6. Драма и ее жанры.

Драма (с греч. - действие) как изобразительный вид искусства, предназначенный для театра. Освоение жизненного содержания в драме через действие, т.е. систему конфликтных отношений между людьми. Особенности драматической речи как воплощенного действия, как способа построения характера особого типа. Драматический характер в его отличии от эпического. Система персонажей как структурная основа драматического произведения. Сюжет драмы в его соотнесенности с конфликтом (коллизией).

Предназначенность драмы к сценическому представлению, т.е. к художественному синтезу с актерской игрой, живописью (декорация) и музыкой.

Пограничные межродовые явления: лиро-эпика, лирическая драма, драма для чтения и др.

Смеховые формы искусства (карнавальный смех, юмор, сатира). Создание особого смехового мира с помощью специфических средств: смещения пропорций внешнего мира, нарушения внешнего жизненного

правдоподобия, комического заострения. Понимание смеховых форм искусства как четвертого литературного рода в литературоведении 20 века.

Трагедия («Царь Эдип» Софокла). Комедия («Всадники» Аристофана).

Тема 7. Поэзия и проза.

Поэзия и проза как два способа художественной организации речи в литературе. Слово в стихе и прозе. "Закон единства и тесноты стихотворного ряда" (Ю. Тынянов). Границы поэзии и прозы. Словесный текст произведения как форма существования художественного мира. Преобладание смысловой разбивки в прозе и формально-звуковой в поэзии.

Повышенная активизация всех уровней текста путем искусственных ограничений. Ритмо-мелодическая выразительность поэтической речи. Понятие словесного ритма в отличие от музыкального. Ритм в поэзии и ритм в прозе.

Понятие стихотворной системы. Связь систем стихосложения с особенностями национального языка. Историческое развитие стихотворных систем.

Стих (строка) как повторяющаяся единица поэтического ритма. Понятие константы в ритмике. Роль клаузулы (группы слогов, завершающих стих, начиная с последнего ударного слога), виды клаузул. Словоразделы в стихе. Цезура. Перенос.

Рифма в поэзии и ее роль. Разновидности рифмы (точные, неточные, приблизительные, богатые, бедные). Виды рифмовки (парная, перекрестная, опоясывающая). Внутренняя рифма. Смысловая роль рифмы. Возникновение и развитие рифмы. Белый стих.

Использование фонетической стороны языка для создания художественного образа (звуковой повтор как его основа). Виды звуковых повторов: аллитерация и ассонанс. Степени сложности и глубины

фонетического образа: звукоподражание, звуковая метафора, звукосимволизм.
Звуковое единство стихотворной строки.

Исторически возникающие системы стихосложения. Песенные тонические стихи. Былинный стих.

Силлабические стихи. Их происхождение в русской поэзии. Возникновение силлабо-тонической системы стихосложения. Двухсложные и трехсложные размеры. Вольный ямб. Дольник. Тонический (акцентный) стих. Верлибр (свободный стих).

Строфа как форма организации стихотворной речи. Синтаксически-тематическая законченность строфы. Виды строф. Одическая строфа. Октава. Онегинская строфа.

Элементы поэтической формы в прозе (музыкальность, повторы, внутренние рифмы).

Материал: сравнительный анализ произведений А.Фета «На железной дороге», Н.Некрасова «Железная дорога», А.Блока «На железной дороге»; «Silentium!» Ф.Тютчева и «Silentium» О.Мандельштама.

Тема 8. Литературное произведение как художественное целое. Внешняя и внутренняя форма. Фабула и сюжет.

Традиционное литературоведение о категориях содержания и формы, их единстве в художественном произведении. Формальные уровни произведения: речевой, звуковой, ритмико-интонационный, композиционный... Содержательные аспекты: идея, концепция, смысл, тема, проблема, тенденция, пафос... "Индивидуальность" и "конкретность" как общее свойство содержания и формы в литературном произведении. Творческая природа художественного содержания и формы, становление их единства в процессе создания произведения, переход содержания в форму и формы в содержание. Упорядочивающая роль формы, ее "эмоционально-волевая напряженность" (М.Бахтин).

Художественная форма как научная проблема. Представления о внешней и внутренней форме. Внешняя – звуковой и ритмико-интонационный облик произведения. Внутренняя форма: пространственно-временная реальность произведения (хронотоп), сюжет, субъектно-объектная организация повествования. Композиция, пронизывающая уровни внешней и внутренней формы, а также уровень содержания. Принцип функционального рассмотрения элементов формы в их содержательной и конструктивной роли. Понятие художественного приема, его толкование формалистами. Понятие структуры как соотнесенности элементов целого.

Сюжет – динамическая сторона художественного мира. Сюжет и фабула. Необходимость их различения в связи с наличием двух сторон художественной формы: непосредственный ход событий и способ рассказывания о них. Сюжет как способ воспроизведения конфликтных отношений. Событие и действие. Ситуация, конфликт, коллизия, интрига. Развитие сквозного конфликта: завязка, перипетии, кульминация, развязка. Сюжетные и внесюжетные эпизоды. Сюжетные линии и их сопряжение. Пролог и эпилог. Хроникальное и концентрическое строение сюжетов. Мотив как малая единица сюжета. Построение (обоснование) сюжетных мотивов.

Мифологические, литературные, жизненные истоки сюжетов.

Сюжет и жанр. Попытки построения универсального сюжета ("Морфология сказки" В.Я.Проппа). Типология сюжетов: сказочный, детективный, авантюрный, нравоописательный и др. Новеллистический сюжет. Понятие лирического сюжета.

Тема 9. Мир литературного произведения. Хронотоп. Композиция.

Художественное произведение как сочиненная «реальность», все элементы которой имеют знаковый характер: события, сюжет, персонажи, природа, быт... Жизнеподобие изображения (иллюзия реальности) или демонстративная условность (фантастика, гротеск...). Пространственно-

временные границы художественного мира. Композиционные связи его элементов.

Внешний мир (бытовой и природный) в художественном произведении. Многообразие трактовок природы в различных творческих системах (концепции природного мира в классицизме, романтизме, реализме). Знаковость составных элементов природного мира, вводимых в художественное произведение оппозиций (свет - темнота, звучность - тишина, цвет - бесцветность, движение - неподвижность...). Многообразие смысловых значений любых компонентов - проявлений природного мира. Пространство и время как свойства художественного мира; их типологические характеристики в разных творческих системах и у разных авторов. Время - цикличное, однократное, продолжительное, замкнутое внутри определенных циклов или разомкнутое... Параметры пространства: вертикаль и горизонталь, высота и глубина, центр и периферия, правое и левое, переднее и заднее, по сторонам света и др. Символика традиционных пространственно-временных координат.

Пространственно-временная организация сюжетного действия. Символика традиционных пространственно-временных координат (верх и низ, времена года, вход и выход, замкнутое и открытое пространство и др.). Понятие хронотопа. М.Бахтин о хронотопах дороги, встречи, дома, лабиринта и др. Соотношение настоящего, прошедшего и будущего времени. Мифологическое, утопическое, историческое время. Психологическое время персонажа.

Пространственная и временная точка зрения повествователя. Сочетание разных "точек зрения". Объективный и субъективный тон повествования. Многоголосие. (Материал: *мотив дороги в лирике* П.А.Вяземского, А.С.Пушкина, Е.А.Баратынского; *хронотоп усадьбы в поэзии* А.А.Фета 1840-х – 1890-х годов; *представление о «границе» миров в лирике* А.Блока; *категория времени* в рассказах А.Платонова (мифопоэтический аспект); *пространство праздника* в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя;

образ Петербурга в поэзии Саши Черного; *библейские топосы ворот, храма, лестницы* в романе Ф.Кафки «Процесс»; *анекдот как выразитель праздничного времени* в рассказах М.Зощенко 1920-х годов; *хронотоп Петербурга* в повести «Белые ночи» Ф.М.Достоевского; *хронотоп Москвы* в рассказе «Чистый понедельник» И.А.Бунина.)

Темп и ритм повествования. Временная дистанция между сюжетным событием и рассказом о нем. Несовпадение хронологической последовательности сюжетных действий с порядком повествования о них. Фабула как композиция рассказывания.

Повествование и диалог персонажей. Лирические отступления и вставные эпизоды. Обращения к читателю. Особенности повествования в героическом эпосе (былине) и в романе.

Художественный мир и композиция лирического произведения. Лирическое произведение как воплощение внутреннего переживания в его развитии. Понятие лирического мотива и лирического героя. Своеобразие лирической ситуации. Художественное время и пространство в лирике.

Лирическая композиция от имени "я". Описательно-изобразительная композиция (лирический пейзаж, интерьер). Лирическая медитация. Ролевая лирика. Композиция канонических жанров в лирике. Свободно-лирическая композиция. Экспрессивность лирической речи. Интенсивность ассоциативных связей, сгущение семантики. Поэтические формулы. Синтаксическая и интонационно-мелодическая оформленность лирики. Лирический фрагмент и лирическая поэма.

Сюжет в произведениях драматического рода. Монологи и диалоги персонажей как главный принцип организации драматической формы. Понятие сценической речи, ее особенности; понятие театральности. Пространство и время в драме, соотношение сюжетного и сценического времени. Напряженность драматического действия, острота конфликтов. Авторское слово на сцене. Хор и герои-резонеры. Ремарки.

Организация сценических эпизодов. Соотношение монологов, диалогов, подтекстовых планов. Композиция канонических жанров драмы: трагедии, комедии, мелодрамы и др. Историческое изменение жанровых канонов драматургии. Монтажная композиция, сюжетные инверсии, смешение жанров в драматургии романтизма и реализма. Драма абсурда.

Композиция сюжета в произведениях эпического рода. Повествование о сюжетных событиях как принцип организации эпоса. Структура повествования. Мотивировки повествования. Введение рассказчика. Субъективные формы повествования от лица героя, второстепенного персонажа, наблюдателя, хроникера. Сказ. Деперсонифицированный повествователь.

Внешняя композиция эпического произведения: деление на части, главы. Эпиграфы. Названия произведения и отдельных глав. Циклизация произведений.

Композиция пьесы: деление на акты, явления, картины.

Тема 10. Автор, герой, читатель. Наррация.

Трехчленная формула творческого процесса: писатель – произведение – читатель. Автор как главная фигура в литературном поле. «Автор» как определенная точка зрения на мир, выражением которой является все произведение. Активная роль читателя, проживающего в мире литературного произведения предложенную писателем жизнь. Литература как постоянный диалог писателя и читателя. (Материал: рассказ М.А.Булгакова «Морфий»; рассказы А.П.Чехова «Шуточка», «Спать хочется»; новеллы И.А.Бунина «Журавли», «Кавказ», «Волки»; «Повести Белкина» А.С.Пушкина; «Железная старуха» А.П.Платонова.)

Нарративные стратегии в тексте. Виды повествователя в тексте и различия нарративных инстанций.

Литературный персонаж (человек или антропоморфное лицо в мире литературного произведения). Герой, персонаж, амплуа, тип, характер.

Внешний и внутренний облик персонажа, средства его психологической характеристики. Речь и речевое поведение персонажа. Формы речи (монологическая, реплики в диалоге, внутренний монолог, поток сознания, прямая и несобственно-прямая, связная и алогичная...). Знаковый смысл интонационно-синтаксических, лексических, фонетических особенностей речи персонажа. Жанровая окраска речи в ситуации высказывания (патетика, дидактика, сентиментальность, бытовая и др.). Цитатность в речи персонажа. Речь персонажа в прозе и поэзии.

Композиция образа персонажа: контрастность или одноплановость его свойств, повтор опознавательных признаков; самохарактеристики персонажа и перекрестные отзывы о нем других. Предыстория и последующая история персонажа.

Типология литературных персонажей в творчестве писателя, жанрах, литературных направлениях. Система персонажей в произведении: главные, второстепенные, эпизодические; их сопоставленность и взаимосвязь как знак целостности художественного мира.

Тема 11. Язык художественного произведения

Лексико-семантические особенности поэтической речи. Лексический (словарный) состав, характер использования общеупотребительной лексики. Обращение к специальным лексическим ресурсам языка (синонимы, антонимы, архаизмы, неологизмы, диалектизмы и др.). Широкое использование иносказательного значения слова, помещенного в художественный контекст. Тропы (с греч. - поворот, оборот). Метафора, метонимия, их разновидности (к этой паре тяготеет большинство остальных тропов). Перифраз как развернутый метонимический оборот. Сравнение простое и развернутое. Олицетворение и образный параллелизм.

Отрицательные сравнения и параллелизм. А.Веселовский о происхождении их в народной поэзии. Образы-символы и образы-аллегии. Приобретение словом образности в художественном контексте, в процессе монтажной работы автора со словами. Гипербола и литота как разновидности словесной изобразительности.

Интонационно-синтаксическая выразительность поэтической речи (синтаксис – смысловое и эмоционально-выразительное соотношение и расположение слов в предложении).

Тропы и фигуры. Фигуры мысли. Риторические фигуры: вопросы, восклицания, обращения. Эллипсис (умолчание, исключение из предложения главного члена). Синтаксические повторы разных типов (анафора, эпифора...). Синтаксическая инверсия. Словесные антитезы. Градация. Синтаксический параллелизм.

Тема 12-19. Принципы анализа литературного произведения.

Литературное произведение в его научном рассмотрении. Понятие интерпретации литературного произведения. Герменевтика (от греч. слова - толкование) как методологическая основа научных интерпретаций (идеи Г.Г.Гадамера, М.М.Бахтина).

Историко-функциональный подход к изучению литературного произведения. Биография и личность автора, своеобразие авторского творческого процесса как предпосылка создания литературного произведения. Автор – основа его единства и целостности. "Вненаходимость" (Бахтин) автора и одновременно его проявленность в каждом элементе литературного произведения, на всех его уровнях. Понятие "образ автора". Роль читателя в жизни литературного произведения, которое должно быть не только "услышанным", но и "ответченным". Бахтинское понимание литературного творчества как диалога с читателем, осознанно целенаправленного и обозначенного в жанрово-стилевой манере произведения. Принцип историзма

как основы изучения художественного произведения, его изменяющихся во времени социально-эстетических функций. Творческая история произведения, его художественная организация, а также социально-историческое функционирование произведения во времени как база историко-функционального изучения литературы.

Системно-семиотический подход к анализу литературного произведения в практике формальной (20-е годы) и структуральной (60-70-е годы) школ в русском литературоведении. Признание автономности художественной формы, вытеснение проблематики "автора" в пользу вопросов "технологии" искусства в работах формалистов (В.Б.Шкловский, Ю.Н.Тынянов, Б.М.Эйхенбаум, Г.О.Винокур...). Развитие идей этих ученых в теории и практике московско-тартуской семиотической школы (Ю.М.Лотман, Б.А.Успенский, В.Н.Топоров и др.). Понимание литературного произведения как взаимосвязи структурных элементов, отношения которых находятся в центре эстетического анализа. Разрушение авторитета Автора вследствие признания самостоятельности языковых знаков и автономии художественного произведения.

Постструктуралистский этап литературоведческой науки (70-е годы в творчестве Р. Барта). Выделение нового объекта изучения – "текста", а также нового "языка" для его анализа как путь от герменевтической интерпретации к интертекстовому "чтению". Противопоставление произведения тексту. "Произведение" как иерархически организованный, структурированный продукт, обладающий устойчивым смыслом. "Текст" как неструктурированная смысловая множественность, без центра и дна, без конца и без начала... Переход от анализа "произведения" к анализу "текста" как закономерное движение от структурализма к постструктурализму. Методологическое значение работ Р.Барта "Смерть автора", "Удовольствие от текста", "От произведения к тексту". Ю. Кристева и ее прочтение работ М. Бахтина.

Ритуально-мифологическая школа в литературоведении. Учение Дж. Фрэзера и связь его представлений с развитием ритуализма в литературоведении. Труды В. Проппа, О. Фрейденберг, М. Элиаде и др.

Этапы развития герменевтики. Х.Г. Гадамер, Ф. Шлейермахер, П. Рикер и становление герменевтических методов. Понятие интерпретации. Понятие герменевтического круга. Работы Г. Шпета. В. Дильтей и понятие «вчувствования». Современная герменевтика.

Рецептивная эстетика. Роль «встречи» литературного текста с читателем. Работы Г.Р. Яусса и В. Изера. Понятия имплицитного читателя и конкретизации текста, коммуникативной определенности и неопределенности.

Нарратология как теория повествования. Методы и понятия нарратологии. Понятия нарратива, нарратора, наррататора.

Психоаналитическая и связанная с ней феминистская критика. З. Фрейд и Г. Юнг. Понятие бессознательного. Понятие архетипа. Психоаналитические методы в литературоведении. Гендерные исследования литературы.

Ниже предлагается графическая схема "устройства" словесного художественного произведения, принятая в традиционном литературоведении.

Анализ повести Гоголя «Нос» с позиций мифологического метода.

Ком- по- зи- ция	Концептуальный уровень произведения	тематика, конфликт, проблематика, идейный пафос	Ав- тор- ская
		фабула	
	Уровень «внутренней формы» (художественный мир)	сюжет	точ- ка
		субъектно-объектная организация	
	Уровень «внешней формы» (художественный текст)	пространственно-временная организация (хронотоп)	зре- ния
		ритмико-мелодическая организация, речевая организация	

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

- Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: В 2 тт. Т.1. М., 2010. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://vk.com/doc-129007786_450199491?hash=WNWHaoIzxvqWQ2RcEGtz5fpMkFJDXTTpUBmV9nW2zPD&dl=j0Pg9l2oZrjE26EOJnkYITPUgwOAxAr70Ch4sLR5ONX
- Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2004. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HALIZEV_Valentin_Evgen%27evich/_Halizev_V.E..html
- Литературная энциклопедия литературных терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2001. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Literaturnaya_entciklopediya_terminov_i_ponyatij._2001.pdf
- Современное зарубежное литературоведение. Концепции. Школы. Термины. М., 1996. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://vk.com/doc-123642573_458078705?hash=IRXveh9AIZoSGCnh9wTZCQCKP2i3NinvD8FGDhMjM5H&dl=9IWSXMu11kGVITR4E0trODdkkkKZJTnQPmizQ1JnIYg

3.1.2. Дополнительная литература

- Барт Р. Смерть автора. От произведения к тексту // Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., общ. ред. и вступ. статья Г.К. Косикова. М., 1994.
- Бахтин М.М. Слово в романе. Формы времени и хронотопа в романе. Эпос и роман // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
- Ельницкая Л.М. Анализ художественной прозы: Методические рекомендации для студентов сценарно-киноведческого факультета. М., 2011.
- Женетт Ж. Введение в архитекст // Ж. Женетт. Фигуры. Работы по поэтике. М., 1998. Т.2.
- Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций / Под ред. З.И. Плавскина, В.В. Жирмунской. СПб., 1996.
- Жолковский А. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. М., 1992.
- Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы: Учебное пособие. М., 2000.
- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.
- Кормилов С.И. Основные понятия теории литературы. М., 1999.
- Литературный словарь. М.: Литературная учеба, 2007.

- Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя. Заметки о художественном пространстве // Ю.М. Лотман. Избранные статьи: В 3 тт. Т.1.Таллинн, 1992.
- Поэтический словарь. М.: Литературная учеба, 2008.
- Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 2001.
- Современная литературная теория: Антология. М., 2004.
- Теория метафоры / Сост. Н.Д. Арутюнова. М., 1990.
- Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. М., 1996.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2009.
- Успенский Б.А. Поэтика композиции // Б.А.Успенский. Семиотика искусства. М., 1995.
- Фрейд З. Царь Эдип и Гамлет // Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 17-19.
- Хализев В.Е. Драма как род литературы. Поэтика, генезис, функционирование. М., 1986.
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

1. <https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.
2. <http://sbiblio.com/biblio/> — Библиотека учебной и научной литературы
3. 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
WINENTLTSTBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

**ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ**

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составители: Воденко М.О., кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино, Гринько И.Г., доцент кафедры драматургии кино.

Рабочая программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры драматургии кино. Протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи учебной практики	4
2. Место учебной практики в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Объем и продолжительность практики	6
5. Содержание практики	7
6. Форма отчетности по практике	8
6.1. <i>Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета о практике</i>	8
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики	9
7.1. <i>Основная литература</i>	9
7.2. <i>Дополнительная литература</i>	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики	10
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
10. Материально-техническое обеспечение практики	11
11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	11
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной практики	12
12.1. <i>Содержание задания по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков</i>	12
12.2. <i>Процедура защиты отчета по практике</i>	13
12.3. <i>Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования</i>	15
12.4. <i>Критерии оценки результатов практики</i>	25
<i>Приложение 1. Дневник прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков</i>	26
<i>Приложение 2. Отчет о практике по получению первичных</i>	30

профессиональных умений и навыков	
<i>Приложение 3. Характеристика обучающегося</i>	31
бакалавриата	

1. Цели и задачи учебной практики

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков как важнейшая часть учебного процесса проводится для формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обязательных, ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся и нацелена на:

- получение первичного опыта профессиональной деятельности в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация);

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков выступают:

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения;

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;

- подготовка обучающихся к последующему изучению профессиональных дисциплин;

- овладение первичными навыками различных видов литературной работы в кинематографе и других сферах литературного творчества;

- формирование представлений о работе специалистов в области драматургии отдельных структурных подразделений в кино - и телеорганизациях, стиле профессионального поведения и профессиональной этике;

2. Место учебной практики в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1130, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем учебной практики определяется рабочим учебным графиком. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Компетенции с индикаторами достижения, освоенные в ходе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 52.03.06 - Драматургия (уровень бакалавриата), процесс реализации задач практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций:

Универсальных -

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.
Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).
Командная работа и лидерство	УК-3.1. Знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы;

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.3. Знает основные командные стратегии; УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса; УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта

Общепрофессиональных –

Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК-2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
Работа с информацией ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных	ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства; ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию; ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности

технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности	

Профессиональных компетенций обязательных –

ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.
ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.
ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения	ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.

4. Объём и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.06 – Драматургия (уровень бакалавриата) учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится на первом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоёмкость практики - 4 зачётные единицы.

Продолжительность - 2 недели и 4 дня

5. Содержание практики

При прохождении практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, графиком ее проведения, видами контактной и других работ, требованиями к оформлению отчета о практике, формой промежуточной аттестации.

Тематический план практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 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.	8	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение	130	Контроль со стороны руководителя практики

		индивидуального задания.		
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	6	Защита отчета
		Итого	144	

Содержание работы обучающихся в период прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков заключается в:

- освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности драматургов;
- выполнении индивидуального задания, самостоятельном изучении одного из тематических вопросов.

6. Форма отчетности по практике

Обучающиеся во время прохождения практики ведут *Дневник* установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от ВГИК (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки.

Результаты практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающийся обобщает в форме письменного *Отчета*, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. Отчет включает письменно выполненное индивидуальное задание (не более 5–10 страниц текста) и материал практики в виде приложений к отчету. Отчет о практике вместе с дневником обучающийся представляет на кафедру сразу после окончания практики.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет перед руководителем практики от Университета в последний день практики.

6.1. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета о практике

По результатам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающийся готовит отчет о практике, в соответствии с образцами, которые приведены в приложении к РПД.

Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 пт (курсив и

подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля – 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.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики

7.1. Основная литература

1. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
2. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
3. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014.
4. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник. М.: ВГИК, 2009.
5. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. М.: ВГИК, 2003.
6. Митта А. Кино между адом и раем. М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.

7.2. Дополнительная литература

1. «Мастерство кинодраматурга»: Сборник. М.: ВГИК, 1979.
2. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. М.: Советский писатель, 1964.
3. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. М.: ВГИК, 1984.
4. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. М.: ВГИК, 1963.
5. Левин Е. Компоненты композиции сценария. М.: ВГИК, 1989.
6. Михальченко С. Азбука киносценария. М.: ВГИК, 2003.
7. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. М.: ВГИК, 2006.
8. Михальченко С. Экранизация рассказа. М.: ВГИК, 2004.
9. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. М.: ВГИК, 2001.
10. Нехорошев Л. Драматургия эпизода. М.: ВГИК, 2001.

11. Нехорошев Л. Принципы анализа драматургии фильма. М.: ВГИК, 2005.
12. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. М.: Искусство, 1971.
13. Ромм М. Беседы о кино. М.: Искусство, 1964.
14. Слип Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. М.: Триумф, 2003.
15. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре //«Искусство кино», 1990, № 7-9.
16. Туркин В. Драматургия кино. М.: ВГИК, 2007.
17. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий.//Приложение к журналу «Киносценарии». М., 1993.
18. Черных В. О сценариях и сценаристах.//«Киносценарии», 1990, № 6.
19. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002.
20. Эйзенштейн С.М. Монтаж. М.: Музей кино, 2000.
21. Аристотель. Поэтика. Риторика / Пер. с др.-греч. В. Апелльрота, П. Платоновой. СПб: Азбука-Классика, 2008.
22. Воглер К. Путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
23. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн, 2014.
24. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино /Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; науч. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. (Территория взгляда вып. 1).
25. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009.
26. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ, 2011.
27. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для прохождения практики

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) образовательной организации
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Сайты: Сценарист.ру; Кинопоиск, Prokino, Dramafong

- Библиотека сценариста. <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/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.лп/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ТеатрDOC: <http://www.teatrdoc.ru/>
- 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. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

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

Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.22 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

10. Материально-техническое обеспечение практики

Перечень материально-технического обеспечения включает:

- помещение для контактной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета;
- библиотеку, читальный зал;
- научно-исследовательские кабинеты.

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

11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья Университет и профильная организация при необходимости обеспечивает:

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

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

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

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной практики

Для оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося по итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

на основании защиты отчета о практике. При оценке результатов практики учитываются:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета по практике;
- характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Содержание задания по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков

Обучающиеся, проходящие учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, получают от руководителя практики общие и индивидуальные задания, выполнение которых должно отражаться в отчете.

Общие задания включают:

- изучение организации и методов творческо-производственного процесса в профильной организации;
- участие в творческо-производственной работе организации, осуществляющей деятельность в области кино-, теле - и других экранных искусств;
- выполнение отдельных поручения руководителей соответствующих подразделений кино, видео- и телестудий, газет, журналов, книжных издательств, рекламных агентств и т.д.

Руководитель практики назначает индивидуальные задания обучающимся – проанализировать творческо-производственный процесс по конкретным параметрам:

- методы организации творческо-производственного процесса в профильной организации;
- требования к личностно-профессиональным качествам сотрудника.

За время прохождения учебной практики обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

12.2. Процедура защиты отчета по практике

Защита отчета по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентацией итогов и ответы на вопросы по существу отчета.

Примерные вопросы к зачету по практике:

1. Опишите структуру организации, осуществляющей деятельность в области кино-, теле и других экранных искусств.

2. Перечислите функциональные обязанности сотрудников соответствующих подразделений кино, видео- и телестудий, газет, журналов, книжных издательств, рекламных агентств и т.д., в которых проводилась практика.

3. Опишите этапы работы сотрудников продюсерских компаний, киностудий, театров над творческими проектами.

4. Опишите свое участие в разработке творческого проекта.

12.3. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1	УК-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	УК-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	УК-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ОПК-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
5	ОПК-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
6	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
7	ПКО-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
8	ПКО-6	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

При защите отчета по практике оценивается уровень овладения обучающимся знаниями, умениями, навыками в соответствии с содержанием программы практики и запланированными результатами и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

12.4. 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) 5 б.	Средний (с незначительным и замечаниями) 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 3 б.	Недостаточный (содержит большое Количество ошибок/ответ не дан) 2 б.	
Теоретическая база знаний						
УК-1	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5
УК-2	УК-2Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у	Фрагментарная, бессистемная сформированность	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с	2-5

	имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).	индикаторами достижения	обучающегося с незначительными замечаниями	у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	индикаторами достижения	
УК-3	УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде УК-3.1. Знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы; УК-3.3. Знает основные командные стратегии; УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5

	психологии общения; УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса; УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта.					
ОПК-2	ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5

	информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства; ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствovedческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию; ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.			достижения		
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5
ПКО-5	ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	2-5

	искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.					
ПКО-6	ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.	В полном объеме сформирована у обучающегося компетенция с индикаторами достижения	Компетенция с индикаторами достижения сформирована у обучающегося с незначительными замечаниями	Фрагментарная, бессистемная сформированность у обучающегося компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие у обучающегося сформированной компетенции с индикаторами достижения	
<i>Практические навыки</i>						
УК-1	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности;	В полном объеме сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированных умений использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5

	УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.					
УК-2	УК-2Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).	В полном объеме сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умения использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированных умений использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5
УК-3	УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде УК-3.1. Знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы;	В полном объеме сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умения использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированных умений использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5

	УК-3.3. Знает основные командные стратегии; УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса; УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта					
ОПК-2	ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом	В полном объеме сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умения использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированных умений использовать компетенцию с индикаторами достижения	

	и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.					
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства; ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию; ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.	В полном объеме сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умения использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированных умений использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.	В полном объеме сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умения использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированных умений использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5
ПКО-5	ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области	В полном объеме сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умения использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами	Отсутствие сформированных умений использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5

	аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.			достижения		
ПКО-6	ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области	В полном объеме сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформировано умение использовать компетенцию с индикаторами достижения	Отсутствие сформированных умений использовать компетенцию с индикаторами достижения	2-5
<i>Владеет</i>						
УК-1	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5

	подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.					
УК-2	УК-2Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5
УК-3	УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде УК-3.1. Знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы; УК-3.3. Знает основные командные	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5

	стратегии; УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса; УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта					
ОПК-3	ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства; ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию; ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5
ОПК-2	ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат	Успешное применение навыков использования компетенции с	В целом владеет навыками использования компетенции с	Несистемное, фрагментарное владение навыками	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами	2-5

	теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.	индикаторами достижения	индикаторами достижения	использования компетенции с индикаторами достижения	достижения	
ПКО-3	ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5
ПКО-5	ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	2-5

	ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.					
ПКО-6	ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области	Успешное применение навыков использования компетенции с индикаторами достижения	В целом владеет навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования компетенции с индикаторами достижения	Отсутствие навыков использования компетенции с индикаторами достижения	

12.4. Критерии оценки результатов практики

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Оценка «отлично»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение эффективно его использовать в постановке практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «хорошо»:

- достаточно полные и систематизированные знания;
- правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- средний уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:

- достаточный минимальный объем знаний по вопросам программы;
- умение делать выводы без существенных ошибок;
- низкий уровень сформированности компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»:

- фрагментарные знания;
- неумение использовать специальную терминологию;
- наличие грубых ошибок при ответе на вопросы;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Оценка зачета по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающегося, а в последующем в приложение к диплому.

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите доклада может быть отчислен из состава студентов за академическую задолженность.

В случае уважительной причины обучающийся направляется повторно на прохождение практики.

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

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

направление подготовки _____

профиль _____

(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)

[illegible]

(подпись)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(ПОДПИСЬ)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

**Индивидуальное задание
на период практики**

Индивидуальное задание по практике по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Задание от образовательной организации.

Руководитель практики от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Ежедневные записи студента

[illegible]

М.П.

Студент _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Руководитель практики
от организации _____

(подпись) (ф.и.о.)

Дата

Руководитель практики
от ВГИК _____

(подпись) (ф.и.о.)

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

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

**По практике по получению первичных профессиональных умений и
навыков**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
направление подготовки, профиль

(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 ВГИК

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

20__

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Направление
подготовки _____

Профиль _____
группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

под руководством

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению первичных профессиональных умений и
навыков

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества
и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр Универсальных (УК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции обязательные:

[illegible]

Общая характеристика студента

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

« » 20 Г.

Руководитель практики

(_____) (ДОЛЖНОСТЬ)

(Ф.И.О.)

(ПОДПИСЬ)

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 20____ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1130, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Коварский А.Г., зав. кафедрой.

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

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	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	8
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	9
10. 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	13

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 бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

Дисциплина формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. На ее основе преподается дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции.

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения	УК-7.1. Знает виды, задачи, средства общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности; УК-7.2. Знает факторы и методы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	полноценной социальной и профессиональной деятельности	полноценной социальной и профессиональной деятельности; УК-7.3. Умеет применять методы и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности; УК-7.4. Умеет использовать навыки общей физической подготовки как инструмент здоровьесбережения; УК-7.5. Владеет нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни; УК-7.6. Владеет навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержания его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности.

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:		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Лекции				—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия				—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		32	32	—	—	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет		6	6	—	—	—	—	—	—	—
ИТОГО:	акад. час.	72	72	—	—	—	—	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	2	2	—	—	—	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инди. зан.		
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	—	2	—	—	2
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	—	2	—	—	2
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	—	2	—	8	10
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	—	2	—	8	10
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	—	2	—	8	10
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	—	24	—	8	32
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-4-й семестры	—	34	—	32	72

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы обучающимся в дальнейшем процессе социализации, трудовой деятельности, ведения здорового образа жизни. Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность, что является принципиально важным для целостного развития личности и тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и сформированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды физической культуры. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления обучающихся, их физического и спортивного совершенствования. Профессиональная направленность физической культуры. Гуманитарная значимость физической культуры. Основы организации физического воспитания в

Название раздела	Аннотация раздела
	вузе.
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	Организационно правовые основы физической культуры и спорта. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры. Понятие компетентностной физической культуры.
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса.
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	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.

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	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.

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, беговая дорожка, велотренажеры).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-7
2.	Этапы формирования компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний: – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-7
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности	УК-7
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка качества общей физической подготовки – оценка активности и эффективности участия в практических занятиях – выполнение контрольных нормативов – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по теме реферата	УК-7
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов, – сбор и анализ материалов для написания реферата
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – теоретическое обоснование позиции по теме реферата – способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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»
бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

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

ФИЗКУЛЬТУРА В ПРОФЕССИИ

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная, заочная

Москва, 2024

Составители: Хмелик М.А., профессор кафедры драматургии кино,
Шевченко О.В., доцент кафедры драматургии кино

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого
приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11. 2017 г.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
драматургии кино Протокол № 1 от « 30 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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.....	4
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
2.2.2. Содержание дисциплины.....	10
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	10
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1.Список учебной литературы	10
3.2. Дополнительная литература.....	11
3.3. Фильмография	11
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	13
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....	13
Приложение 1.	15
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	15

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- ознакомить с наиболее заметными аудиовизуальными произведениями отечественного и зарубежного кинематографа на тему спорта;
- ознакомить с наиболее яркими персонажами из мира спорта;
- показать разнообразие видов спорта и ознакомить с их правилами;
- обсудить комплекс проблем современного спорта.

Задачи дисциплины:

- сориентировать в фильмах о спорте;
- научить анализировать аудиовизуальные произведения о спорте;
- научить искать спортивные правила, сравнивать их с экранным отображением.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

«Физкультура в профессии» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, элективным курсам по физической культуре и спорту, её изучение осуществляется с 3 по 6 семестр.

Объем дисциплины составляет 328 академических часов (246 астрономических часов).

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 328 академических часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 3-зачет, 4-зачет, 5-зачет, 6-зачет.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Физкультура в профессии» направлен на формирование следующих компетенций: УК-7.

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 328 час. 246 астрономических часов					
Вид учебной работы	Количество часов				
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам			
		3	4	5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):	128	34	30	34	30
Теоретический блок:					
Лекции					
Практический блок:					
Практические и семинарские занятия	128	34	30	34	30
Лабораторные работы (лабораторный практикум)					
Индивидуальная работа					
Самостоятельная работа:	176	42	46	42	46
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	3333	3	3	3	3
	24	6	6	6	6
Всего часов	328	82	82	82	82

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Второй курс

Название разделов дисциплины	Общая трудоем- кость (в часах)	Виды учебных занятий				
		Контактные часы, в том числе				Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практи- ческие заняти- я	Ла- бор- ато- рн- ые зан- яти- я	Ин- див- ид- уал- ьн- ые зан- яти- я	
1. Такова спортивная жизнь, Великобритания, 1963, реж. Линдсей Андерсон	5		2			3
2. Барса: больше, чем футбол, Испания, 2015, реж. Жорди Льомпарт	5		2			3
3. Огненные колесницы, Великобритания, 1981, реж. Хью Хадсон	4		2			2
4. Малышка на миллион, США, 2004, реж. Клинт Иствуд	4		2			2
5. Королевская регата, СССР, 1966, реж. Юрий Чулюкин	5		2			3
6. Рокки, США, 1976, реж. Джон Г. Эвилдсен	4		2			2
7. Рокки 2, США, 1979, реж. Сильвестр Сталоне	4		2			2
8. Рокки 3, США, 1982, реж. Сильвестр Сталоне	4		2			2
9. Рокки 4, США, 1985, реж. Сильвестр Сталоне	4		2			2
10. Крид: Наследие Рокки, США, 2015, реж. Райан Куглер	4		2			2
11. Бешенный бык, США, 1980, реж. Мартин Скорсезе	5		2			3
12. Рестлер, США, 2008, реж. Даррен Ароновски	4		2			2
13. Бегство к победе, США, Великобритания, 1981, реж. Джон Хьюстон	5		2			3
14. Качая железо, США, 1977, реж. Джордж Батлер, Боб Фиоре	5		2			3
15. Запасной игрок, СССР, 1954, реж. Семен Тимошенко	4		2			2

16. Олимпия, Германия, 1938,	5		2			3
реж. Лени Рифеншталь						
17. Сила воли, Германия, Канада, 2016, реж. Стивен Хопкинс	5		2			3
18. Битва полов, США, 2017 реж. Джонатан Дейтон, Валери Фэйрис	5		2			3
19. Лед, Россия, 2017, реж. Олег Трофим	5		2			3
20. Принцесса льда, США, 2005, реж. Тим Файвелл	5		2			3
21. Двенадцать девушек и один мужчина, Австрия, 1959, реж. Ганс Квест	5		2			3
22. Гонка, Великобритания, Германия, США, 2013, реж. Рон Ховард	5		2			3
23. Шпион, который меня любил, Великобритания, 1977, реж. Льюис Гилберт	5		2			3
24. Огонь и лед, США, 1983, реж. Ральф Бакши, Том Татаранович	5		2			3
25. Большие гонки, США, 1965, реж. Блэйк Эдвардс	5		2			3
26. Пловец, СССР, 1981, реж. Ираклий Квирикадзе	6		2			4
27. Голубая бездна, Франция, 1988, реж. Люк Бессон	5		2			3
28. Ford против Ferrari, США, 2019, реж. Джеймс Мэнголд	5		2			3
29. Ход королевы (первые две серии), США, 2020	5		2			3
30. Человек, который изменил все, США, 2011, реж. Беннетт Миллер	5		2			3
31. Тоня против всех, Великобритания, США, 2017, реж. Крэйг Гиллеспи	5		2			3
32. Борг/Макинрой, Швеция, Дания, Финляндия, 2017, реж. Янус Мец	5		2			3
ИТОГО:	152		64			88

Третий курс

Название разделов дисциплины	Общая трудоём- кость (в часах)	Виды учебных занятий				
		Контактные часы, в том числе				Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практи- ческие заняти- я	Ла- бор- ато- рн- ые зан- яти- я	Ин- див- ид- уал- ьн- ые зан- яти- я	
1. Вратарь, СССР, 1936, реж. Семен Тимошенко	5		2			3
2. Первая перчатка, СССР, 1946, реж. Андрей Фролов	5		2			3
3. Хоккеисты, СССР, 1965, реж. Рафаил Гольдин	5		2			3
4. Центровой из поднебесья, СССР, 1975, реж. Исаак Магитон	4		2			2
5. Легенда №17, Россия, 2012, реж. Николай Лебедев	4		2			2
6. Секундомер, СССР, 1971, реж. Резо Эсадзе	4		2			2
7. Одиннадцать надежд, СССР, 1976, реж. Виктор Садовский	4		2			2
8. Удар! Еще удар!, СССР, 1968, реж. Виктор Садовский	4		2			2
9. Такая жесткая игра – хоккей, СССР, 1983, реж. Андрей Разумовский	4		2			2
10. Движение вверх, Россия, 2017, реж. Антон Мегердичев	4		2			2
11. Стрельцов, Россия, 2020, реж. Илья Учитель	4		2			2
12. Спорт, спорт, спорт, СССР, 1970, Элем Климов	5		2			3
13. Третий тайм, СССР, 1962, реж. Евгений Карелов	5		2			3
14. Соперницы, СССР, 1985, реж. Виктор Садовский	5		2			3
15. Девушка и Гранд, СССР, 1982, реж. Виктор Садовский	4		2			2
16. Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа, СССР, 1991, реж. Виктор Садовский	5		2			3
17. Чемпионы, Россия, 2014, реж. Алексей Вакулов, Артем Аксененко, Дмитрий Дюжев, Эмиль Никогосян	5		2			3

18. Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее, СССР, 2016, реж. Артем Аксененко	5		2			3
19. Боксеры, СССР, 1941, реж. Владимир Гончуков	5		2			3
20. Все решает мгновение, СССР, 1979, реж. Виктор Садовский	5		2			3
21. Чемпион мира, СССР, 1955, реж. Владимир Гончуков	5		2			3
22. Ход белой королевы, СССР, 1971, реж. Виктор Садовский	6		2			4
23. Матч, Россия, 2012, реж. Андрей Малюков	5		2			3
24. Куколка, СССР, 1988, реж. Исаак Фридберг	5		2			3
25. О спорт, ты – мир!, СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук	5		2			3
26. Тренер, Россия, 2018, реж. Данила Козловский	5		2			3
27. Лев Яшин. Вратарь моей мечты, Россия, 2019, реж. Василий Чигинский	5		2			3
28. Путь к медалям, СССР, 1980, реж. Никита Орлов, Дзюнья Сато	5		2			3
29. Вторая попытка Виктора Крохина, СССР, 1977, реж. Игорь Шешуков	5		2			3
30. Жребий, СССР, 1974, реж. Игорь Вознесенский	5		2			3
31. Дух в движении, Россия, 2015, София Гевейлер, София Кучер, Юлия Бывшева	5		2			3
32. Кольца мира, Россия, 2015, Сергей Мирошниченко	5		2			3
ИТОГО:	152		64			88

2.2.2. Содержание дисциплины

Темами и содержанием практических занятий дисциплины «Физкультура в профессии» являются рассмотрение сценариев фильмов. К каждому фильму предусмотрено: вступительное слово педагога и просмотр картины на тему спорта, после просмотра обсуждение сценария картины.

Формируемые компетенции – УК-7.

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.

При работе с сценариями фильмов особое внимание рекомендуется уделять их структуре. Интерпретировать содержательную составляющую картин через детальный анализ средств киновыразительности, а также авторскую систему художественных образов.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.22 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

1. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
2. История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М. Будяк. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с.
3. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А. Утилов. - М.: Прогресс-Традиция, 2005.

3.2. Дополнительная литература

1. Бутин И.М. Лыжный спорт: учебник. - М.: Просвещение, 1983.
2. Долин А.В. Оттенки русского: Очерки отечественного кино. - М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.

3. Злодорева А.И. Спорт глазами кино: Спортивные фильмы: каталог. - М.: Физкультура и спорт, 1968.
4. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта: пер. с венгерского / Л. Кун; Под общ. ред. В. В. Столбова. - М.: Радуга, 1982.
5. Люков В. Спорт в советском изобразительном искусстве / В. Люков, Ю. Панов. - М.: Физкультура и спорт, 1960.
6. Метцлер П. Теннис: секреты мастеров: Пер. с англ. - М.: Фаир-Пресс, 2002.
7. Новейшая история отечественного кино. 1986-2000: в 7-ми томах. - СПб: СЕАНС, 2002-2004.
8. О' Махоуни Майк. Спорт в СССР: физическая культура - визуальная культура / Майк О' Махоуни; пер.с англ.: Е. Лямина; А. Фишман. - М.: Новое литературное обозрение, 2010.
9. Сеанс Guide: Главные российские фильмы 2014. - СПб: Мастерская "Сеанс", 2015.
10. Спорт в советском изобразительном искусстве / Автор-сост. С. А. Лучишкин. - М.: Советский художник, 1980. - 263 с.
11. Хроники кинопроцесса. Выпуск 8 (фильмы 2014 года): сборник. - М.: ВГИК, 2015.
12. Хроники кинопроцесса. Выпуск 9 (фильмы 2015 года): сборник. - М.: ВГИК, 2017.
13. Хроники кинопроцесса. Выпуск 10 (фильмы 2016 года): сборник. - М.: ВГИК, 2017.
14. Хроники кинопроцесса. Выпуск 11 (фильмы 2017 года): сборник. - М.: Музей кино, 2019.
15. Шульц Б. Спортивные СМИ. Репортаж, продюсирование и планирование: учебное изд. / Б. Шульц; пер. с англ.: Е. Панасюк; ред.: С. Пахоменков; Гуманитарный ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - М.: ГИТР, 2013.

3.3. Фильмография

1. Ford против Ferrari, США, 2019, реж. Джеймс Мэнголд
2. Барса: больше, чем футбол, Испания, 2015, реж. Жорди Льомпарт
3. Бегство к победе, США, Великобритания, 1981, реж. Джон Хьюстон
4. Бешенный бык, США, 1980, реж. Мартин Скорсезе
5. Битва полов, США, 2017 реж. Джонатан Дейтон, Валери Фэйрис
6. Боксеры, СССР, 1941, реж. Владимир Гончуков
7. Большие гонки, США, 1965, реж. Блэйк Эдвардс
8. Борг/Макинрой, Швеция, Дания, Финляндия, 2017, реж. Янус Мец
9. Вратарь, СССР, 1936, реж. Семен Тимошенко
10. Все решает мгновение, СССР, 1979, реж. Виктор Садовский
11. Вторая попытка Виктора Крохина, СССР, 1977, реж. Игорь Шешуков
12. Голубая бездна, Франция, 1988, реж. Люк Бессон
13. Гонка, Великобритания, Германия, США, 2013, реж. Рон Ховард
14. Двенадцать девушек и один мужчина, Австрия, 1959, реж. Ганс Квест
15. Движение вверх, Россия, 2017, реж. Антон Мегердичев
16. Девушка и Гранд, СССР, 1982, реж. Виктор Садовский
17. Дух в движении, Россия, 2015, София Гевейлер, София Кучер, Юлия Бывшева

18. Жребий, СССР, 1974, реж. Игорь Вознесенский
19. Запасной игрок, СССР, 1954, реж. Семен Тимошенко
20. Качая железо, США, 1977, реж. Джордж Батлер, Боб Фиоре
21. Кольца мира, Россия, 2015, Серегей Мирошниченко
22. Королевская регата, СССР, 1966, реж. Юрий Чулюкин
23. Крид: Наследие Рокки, США, 2015, реж. Райан Куглер
24. Куколка, СССР, 1988, реж. Исаак Фридберг
25. Лев Яшин. Вратарь моей мечты, Россия, 2019, реж. Василий Чигинский
26. Легенда №17, Россия, 2012, реж. Николай Лебедев
27. Лед, Россия, 2017, реж. Олег Трофим
28. Малышка на миллион, США, 2004, реж. Клинт Иствуд
29. Матч, Россия, 2012, реж. Андрей Малюков
30. Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа, СССР, 1991, реж. Виктор Садовский
31. О спорт, ты – мир! СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук
32. Огненные колесницы, Великобритания, 1981, реж. Хью Хадсон
33. Огонь и лед, США, 1983, реж. Ральф Бакши, Том Татаранович
34. Одиннадцать надежд, СССР, 1976, реж. Виктор Садовский
35. Олимпия, Германия, 1938, реж. Лени Рифеншталь
36. Первая перчатка, СССР, 1946, реж. Андрей Фролов
37. Пловец, СССР, 1981, реж. Ираклий Квирикадзе
38. Принцесса льда, США, 2005, реж. Тим Файвелл
39. Путь к медалям, СССР, 1980, реж. Никита Орлов, Дзюнья Сато
40. Рестлер, США, 2008, реж. Даррен Ароновски
41. Рокки 2, США, 1979, реж. Сильвестр Сталоне
42. Рокки 3, США, 1982, реж. Сильвестр Сталоне
43. Рокки 4, США, 1985, реж. Сильвестр Сталоне
44. Рокки, США, 1976, реж. Джон Г. Эвилдсен
45. Секундомер, СССР, 1971, реж. Резо Эсадзе
46. Сила воли, Германия, Канада, 2016, реж. Стивен Хопкинс
47. Соперницы, СССР, 1985, реж. Виктор Садовский
48. Спорт, спорт, спорт, СССР, 1970, Элем Климов
49. Стрельцов, Россия, 2020, реж. Илья Учитель
50. Такая жесткая игра – хоккей, СССР, 1983, реж. Андрей Разумовский
51. Такова спортивная жизнь, Великобритания, 1963, реж. Линдсей Андерсон
52. Тоня против всех, Великобритания, США, 2017, реж. Крэйг Гиллеспи
53. Тренер, Россия, 2018, реж. Данила Козловский
54. Третий тайм, СССР, 1962, реж. Евгений Карелов
55. Удар! Еще удар! СССР, 1968, реж. Виктор Садовский
56. Ход белой королевы, СССР, 1971, реж. Виктор Садовский
57. Ход королевы (первые две серии), США, 2020
58. Хоккеисты, СССР, 1965, реж. Рафаил Гольдин
59. Центровой из поднебесья, СССР, 1975, реж. Исаак Магитон
60. Человек, который изменил все, США, 2011, реж. Беннетт Миллер
61. Чемпион мира, СССР, 1955, реж. Владимир Гончуков
62. Чемпионы, Россия, 2014, реж. Алексей Вакулов, Артем Аксененко, Дмитрий Дюжев, Эмиль Никогосян

63. Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее, СССР, 2016, реж. Артем Аксененко
64. Шпион, который меня любил, Великобритания, 1977, реж. Льюис Гилберт

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

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

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения включает:

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

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на 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 практических занятий	213, 307, 311, 315, 317, 326, 901, 902, 903, 914, 917, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 316, 218, 202, актовый зал, 118	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техники с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду университета.

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.	УК-7	
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: - просмотр фильмов - анализ фильмов - обсуждения по теме спорта - самостоятельная работа обучающихся по анализу фильма, истории его создания и исторического и культурного контекста - самостоятельная работа по сбору информации о правилах спорта, ярких его представителей в мире и России, спортивных Олимпиадах	УК-7
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-7
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о фильме и его культурно-социальном контексте, правилах спорта, т.д. - оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении проблем спорта и его отображения в кинематографе - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-7
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении вопросов - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты, учебно-методической литературы, статистической информации)

		- наличие выполненных самостоятельных заданий по поиску информации о фильмах, их контексте, виде спорта, его правил, участия в Олимпийских играх
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильный и своевременный поиск информации по теме - 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: Проверка</u> усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- просмотр фильмов по программе дисциплины - изучение книг из отдела «Список учебной литературы» - наличие конспекта по всем фильмам и видам спорта - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на практических занятиях - 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 устной или письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3: Проверка</u> усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по современному этапу отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -Зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-7	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Физкультура в профессии» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачет

Задание для самостоятельной работы

В рамках курса «Физкультура в профессии» студентам предлагается выполнить самостоятельную работу под руководством педагога. Студентам предлагается выбрать фильм из списка основной фильмографии и подготовить подробный анализ фильма и историко-культурного контекста его создания.

Обсуждение

На обсуждение выносятся анализ фильма, вида спорта, его значения для спорта в целом, его влияние на спортивную жизнь, распространение в России.

Зачет

Проходит в форме подготовки доклада по одному из видов спорта (из фильмов за семестр).

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 (зачет)

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«незачтено»**.

«Зачтено» - студент показывает полные и глубокие знания в своем докладе. Возможно, при ответе студент допускает несущественные погрешности,

«незачтено» - студент показывает недостаточные знания в докладе, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

1. Анализ социально-культурного контекста фильма из фильмографии
2. Анализ истории создания фильма из основной фильмографии
3. Анализ проката и фестивальной истории фильма из фильмографии
4. Анализ источника из списка дополнительной литературы
5. Яркие представители спорта (вид по выбору)
6. Спорт в России (вид по выбору)
7. Олимпийские чемпионы и их путь к спортивным достижениям
8. Скандалы с допингом
9. Паралимпийские игры
10. Трагедии спорта высоких достижений

1.6.2.Примерный перечень тематики обсуждений

1. Проблема частного и публичного в кинорепрезентации спортсменов
2. Цена победы – цена проигрыша
3. Историко-политические причины особого значения вратаря в спортивной иерархии, культурной прагматики репрезентации спорта в искусстве и спортивных реалий
4. Специфические особенности советской спортивной комедии
5. Милитаристские коннотации спортивной драматургии
6. Спорт как массовая культурная практика в современной России: функции и дисфункции
7. Спорт в российском кино 21 века

8. Цифровизация спорта
9. Роль фильмов в росте популярности спорта у детей и подростков
10. Будущее российского спорта и фильмов о нем
11. Общее между спортом высших достижений и искусством
12. Инклюзия и спорт
13. Значение спортивных мега-событий
14. «Большой спорт», любительский спорт и физкультура

1.6.3.Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Проходит в форме подготовки доклада по одному из видов спорта (из фильмов за семестр).

**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
52.03.06 Драматургия

Квалификация выпускника
Драматург

Уровень образования
Бакалавриат

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 № 1130 от 16.11. 2017 г. по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия» (степень выпускника – бакалавр).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
5. Содержание дисциплины (модуля)	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	7
6. Лабораторный практикум	17
8. Самостоятельная работа студентов	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	49
9.1. Основная литература	49
9.2 Дополнительная литература	49
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	50
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	51
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	51

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

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

Знакомство с философией позволит студентам осмыслить развитие человеческой мысли, познакомиться со взглядами крупнейших философов античности, Западной Европы и России, с проблемами онтологии, теории познания, аксиологии, овладеть принципами системного мышления, получить представление об основах общественной жизни и социальной антропологии.

Он позволяет вырабатывать у студента:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 2 курсе. Объем дисциплины - 3 з.е., что составляет 108 акад. ч. или 81 астр.ч.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении других общеобразовательных дисциплин, в особенности – эстетики, культурологии, психологии и педагогики, психологии восприятия, правоведения, социологии, философии искусства, основ государственной культурной политики. Общий курс философии является также методологической базой для изучения ряда дисциплин профессионального цикла, в том числе киноведческих.

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

Обучение должно способствовать получению следующих универсальных компетенций (УК):

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций
УК-5	УК-5.2. Умеет ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; УК-5.3. Умеет устанавливать контакты с людьми в процессе межкультурного взаимодействия; УК-5.4. Умеет учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; УК-5.5. Умеет применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; УК-5.6. Владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед., 108 ак. час. (81 астр. час)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:	72			34	30				

Лекции	64			34	30				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	8			2	6				
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	экзамен				36				
Всего часов	108			108					

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Название разделов и тем		Общая трудоем- кость (в ч.)	Виды учебных занятий		
			Аудиторные занятия. в том числе		Самостоя- тельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Что такое философия? Основные философские категории. Философия и наука		6		
2	Основные философские школы античности		10		2
3	Философия Средневековья		6		
4	Философия Возрождения		4		
5	Философия Нового времени		4		
6	Философия в век Просвещения		4		
7	Немецкая классическая философия		6		
8	Европейская философия после Гегеля		6		
9	Марксизм и марксистская традиция		4		2
10	Философия в России		6		2
11	Современная зарубежная философия		4		2
12	Философия познания		2		
13	Человек, его деятельность и сознание		2		
14	Философское понимание общества и истории		6		
	Контроль	Экз. (36)			
	Итого	108			

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «Философия» является то, что компетенция, связанные со способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(ий)	Наименование тем дисциплины	Содержание
УК-5	Тема 1. Что такое философия? Основные философские категории. Философия и наука	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. Проблемный характер философии. Зарождение рационального мышления и теоретического (теорийного) отношения к миру. Особенности философской рефлексии. Основные философские проблемы: мир и человек, бытие и не-бытие, сознание, познание и истина. Биполярный характер философских проблем. 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. 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. 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. Значения терминов «метафизика» и «диалектика». Проблема источника движения. Проблема тождества мышления и бытия. Объект и предмет философии. 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. Религия как источник философских проблем и размышлений.
УК-5	Тема 2. Основные философские школы античности.	Культурно-исторические предпосылки зарождения философии. Предфилософия и философия. Философия в древнем Китае и Индии. Греческая цивилизация, специфика ее духовной культуры и философской мысли. Периодизация античной философии. Семь мудрецов. Влияние мифологии на представления о Космосе. Порядок космоса как предмет философской рефлексии. Философия Милетской школы. Стихийный материализм, концепция первосубстанции и ее рациональный смысл. Пифагорейцы. Число в философии пифагорейцев. Учение Гераклита о Логосе. «Все течет, все изменяется»: зарождение диалектики как способа мыслить мир. Элейская школа. Постановка проблемы бытия: Парменид. Осмысление движения в апориях Зенона. Разрешение противоречий единого и многого, теоретическая реконструкция изменчивости. Плюралистические концепции. Атомизм Демокрита. Софисты и софистика. Проблема истины у софистов. Релятивизм и субъективизм софистов: «человек есть мера всех вещей...». Софистика как просвещение и как симптом упадка. 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. 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. Учение Плотина как вершина развития античного объективного идеализма.
УК-5	Тема 3. Философия Средневековья	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. 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. Абеляр, 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.
УК-5	Тема 4. Философия Возрождения	Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму. Формирование философских предпосылок классической науки в философии эпохи Возрождения. Критика схоластики. Николай Кузанский об «ученом незнании». Учение Николая Кузанского об Абсолютном Минимуме и Максимуме. Коперниканская революция во взглядах на Универсум. Бесконечность миров (Дж. Бруно). 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.
УК-5	Тема 5. Философия Нового времени	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. 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». 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. Б. Паскаль и его отношение к декартовскому рационализму. Бытие на грани бездны. Человек как мыслящий тростник. Т. Гоббс: механистическая онтология и стремление к созданию универсального математического языка. Учение о природе человека, «естественном праве» и государстве. "Левиафан". 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. 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. 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.
УК-5	Тема 6. Философия в век Просвещения	Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей. Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие механистического миропонимания. Свободомыслие просветителей. Усиление ориентации на конкретные науки. Просветительский тип объяснения социально-исторических явлений и его ограниченность. Разработка социальной философии в трудах французских просветителей. Теория «общественного договора» и гражданского общества. Концепция «просвещенного абсолютизма» и разочарование в ней, философское обоснование идеи национального суверенитета. Связь философии с социальной критикой. Отрицание основ и принципов сословного строя. Отношение к идеям равенства и справедливости. Возникновение философии истории. Концепция прогресса. Социальная философия Ш. Монтескье. Географический детерминизм в понимании общественной жизни. Философское творчество Вольтера. Критика клерикализма и церкви. Отношение к христианству и проблема Бога. Анализ Библии как литературно-исторического документа. Философские идеи Д. Дидро, элементы диалектики в его воззрениях. «Парадокс об актере». Отношения с Екатериной II, образовательные проекты Дидро. 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. 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. Просвещение в России. М.В. Ломоносов. Взгляды на стадиальность исторического процесса. Социальная критика в произведениях А.Н. Радищева. Дискуссии о наследии просветителей в философии XX века.
УК-5	Тема 7. Немецкая классическая философия	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.

		Развитие идеи познавательной активности субъекта в философии И.-Г. Фихте и Ф. Шеллинга. Шеллинг и романтизм. Философские идеи романтиков. Философия Г.В.Ф. Гегеля как вершина немецкой классической философии. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. Основные философские произведения Г.В.Ф. Гегеля: "Феноменология духа", "Наука логики", "Философия права" и др. Разработка основных философских категорий: бытие, сущность, понятие, свобода и необходимость, противоположность. Законы диалектики. Гегелевская философия истории: Дух народа и мировой дух. Народы и исторические личности. «Ирония истории». История как прогресс в сознании свободы и как смена культурно-исторических миров. Историческая диалектика духовной жизни: искусство, религия, философия.
УК-5	Тема 8. Европейская философия после Гегеля	Разочарование в умозрительном панлогизме; основные направления критики идеалистической метафизики Гегеля. 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. 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. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора. Кьеркегор как критик Гегеля. Эстетический, этический и религиозный человек у Кьеркегора. Разложение гегелевской школы. Младогегельянцы. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Реалистическая интерпретация гегелевской диалектики у А.И. Герцена. 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.
УК-5	Тема 9. Марксизм и марксистская традиция	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). 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. Сущность материалистического понимания истории. Объективная закономерность в истории. Свобода как познанная необходимость. Определенность 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. 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. 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. 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. 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. «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.).
УК-5	Тема 10. Философия в России	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. 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. Идейные 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. 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. Революционный социализм в России. Философские взгляды А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева. Народничество. «Субъективная социология» народников, их представления об историческом процессе. Философия русского классического либерализма: Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин. 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. 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. Вл. Соловьев: софиология и концепция всеединства. Критика отвлеченного рационализма западной философии. «Русская идея» в интерпретации Вл. Соловьева. Утопическое учение о всемирной теократии. Философские и нравственные идеи в творчестве Л.Н. Толстого. 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. 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. 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
УК-5	Тема 11. Современная зарубежная философия	Классическая и неклассическая западная философия конца XIX – начала XX века. Культ научно-технического разума и его критики. Сциентизм и антисциентизм. Проблема методологии гуманитарных наук. 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. Критический пересмотр интеллектуальной направленности западной философии во второй половине XIX века и на рубеже XIX и XX столетий.

		«Философия жизни»: Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер, А. Бергсон. Полемика философии жизни с наукой и философией рационализма. Разочарование в классическом европоцентризме и европейском прогрессизме, разработка альтернативных им концепций с использованием методологии цивилизационного подхода к истории (О. Шпенглер). Проблема психологических механизмов иррационального. Учение З. Фрейда. Понятие коллективного бессознательного у Юнга. Фрейдистская и юнгианская методология в анализе социальных и культурных явлений. 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. 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. 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. 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). Структурализм и структуралистские исследования. Русские корни структурализма. Система артефактов как текст. Проблема дешифровки кодов. Синхрония и диахрония. Эволюция структурализма. Герменевтика и проблема смысла. 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 «колониализации» капитализмом всех сфер социальной жизнедеятельности. Философия в ситуации постмодерна.
УК-5	Тема 12. Философия познания	Познание мира как философская проблема. Познание, творчество, практика. Философия как теория познания. Познавательные способности человека. Многообразие форм познавательной деятельности. Социальная обусловленность познания. Донаучные способы познания мира. Наука как форма теоретического отражения объективной реальности. Проблема научного метода. Понимание и объяснение. Познавательные установки науки и критерии научности, интенция объективности. Знание и мнение, вера и

		убеждения. Наука как специализированная форма познания. Институциональный аспект науки. Философия и методологические проблемы науки. Философская рефлексия в науке XX века: А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, Н. Бор, И.Р. Пригожин. Объективно-рациональный и ценностный подход к осмыслению действительности. Структура научного познания. Эмпирическое и теоретическое. Основные уровни и формы научного знания: факты, законы, проблемы, идеи, гипотезы, теории, парадигмы, научная картина мира. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и техника. Научное знание и художественная правда. 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. 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. Специфические особенности методов и форм научного познания в науках об искусстве.
УК-5	Тема 13. Человек, его деятельность и сознание	Природа человека как философская проблема. Образы человека и представления о смысле его бытия в истории мысли. Философский и естественнонаучный подходы к проблеме человека. Антропо- и социогенез. Природное и социальное в человеке. Становление общественных отношений и их качественное отличие от отношений биологических. Эволюция биологическая и эволюция социальная. Человек в системе социальных связей. Социализация. Социальные регуляторы: мораль, право, общественное мнение. Социальный контроль. Социальное неравенство, проблема справедливости. Родовая сущность человека. Гармоничность и дисгармоничность человеческого существования, проблема отчуждения человека от его родовой сущности. Духовные способности человека. Сознание. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Разум, эмоции и влечения. 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. Индивид, субъект, личность. Общее и особенное в личности человека. Процесс социализации, превращение социальных норм в установки и ценностные ориентации личности. Личность как «точка пересечения» общественных отношений. Самореализация личности в

		пространстве социального бытия. «План всей жизни» как основа личности. Что такое «успешный индивид»? Рациональное и иррациональное в человеке. «Экономический человек» и проблема постматериальных ценностей. 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. Духовно-нравственные и социальные ценности Запада и Востока. Представления о совершенном человеке в различных культурных традициях. Смысл человеческого бытия.
УК-5	Тема 14. Философское понимание общества и истории	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. 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. 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. 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. Роль науки и техники в развитии общества. Технологический детерминизм как теоретическая позиция. Формы соединения человека с техникой: мегамашины, социотехнические системы. Техногенная цивилизация. Технократизм и его последствия. Техноутопии. Техника и проблема отчуждения. Антропологические последствия научно-технического развития., техногенные формы неравенства. Возможные эффекты нано- и биотехнологий, идея «постчеловеческого будущего». 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».

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 формы общественного сознания первобытно-общинного строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания. Своеобразие античного М. обязано своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

Модель – в логике и методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования – оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения М. – это "заместитель" оригинала в познании и практике.

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая – замена устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М. социальная – совокупность экологических, демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его трансформации. В ходе социально-исторического процесса в XXI веке завершится переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к обществу современного типа, где социальное поведение должно "проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным".

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком, основанный на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение. **Мышление** – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им

закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и преобразований природной и социальной реальности. М. формируется, функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его запланированному идеальному образу. С усложнением социальной действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно самостоятельный аспект деятельности.

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической позиции и социального контекста.. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, и Н. обществ. Позднее (в основном в XIX в.) возникает ещё одна форма организации Н. – научно-исследовательский институт.

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической, биологической, технической, информационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Эйнштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность – философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (nominalis – относящийся к названию) – движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие понятия – универсалии – не более чем простые имена (nomine), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится главным определяющим фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале XX в. П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. Вернадский внёс в термин материалистическое содержание: Н. – новая, высшая стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его воздействием сфере Земли (впоследствии и в околоземном пространстве), глубоко изменяя её своей деятельностью.

Обоснование – приведение доводов и соображений в пользу принятия какого-либо утверждения. На практике применяются различные виды О. Наиболее сильным (в логическом смысле) является доказательство: если какое-то утверждение доказано, то альтернативные ему положения должны считаться ложными и не могут быть приняты. В различных видах рассуждений немалую роль могут играть и более слабые О. Например, ссылка на прошлый опыт, на внешнее сходство тех или иных объектов или явлений.

Общение – понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект – субъектное отношение). О. – сложный, многоплановый процесс, включающий обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Термин "О." используется и для характеристики взаимодействий между различными социокультурными системами (межнациональное О.). В отличие от деятельности, О. не предполагает внешней по отношению к себе цели и обретает смысл собственно в самом процессе.

Однако, в отличие от коммуникации (простого обмена информацией). О. предполагает не только информационную, но и личностную связь между людьми. Фундаментальное различие О. и передачи сообщений в ходе коммуникации выявляется в различии присущих им способов реализации: структура сообщения монологична, а структура О. – диалогична.

Общество – сложная, развивающаяся, саморегулирующаяся и самоуправляемая надприродная система, сформировавшаяся и функционирующая посредством деятельности людей.

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных эксперимента или наблюдения с помощью определённых систем обозначений, принятых в науке. Производится как путём обычного языка, так и специальными средствами, составляющими язык науки (символы, матрицы, графики и др.). О. подготавливает переход к теоретическому исследованию объекта.

Опредмечивание и распредмечивание - категории, выражающие единство и противоположность двух взаимосвязанных моментов деятельности. Определмечивание означает перенос на предмет замысла, цели, знаний и мастерства его создателя. В ходе деятельности идеальное воплощается в материальном. Распредмечивание – процесс прямо противоположный. Действуя в предметном мире, человек втягивает в орбиту своего внимания все новые и новые объекты, как природные, так и принадлежащие обществу, и раскрывает их сущность. Распредмечивание распространяется не только на орудия труда, но и вообще на любые объекты культуры. Живая человеческая деятельность существует только во взаимосвязи и переходах друг в друга определмечивания и распредмечивания.

Открытое общество – социально-политическая идеализация, восходящая к работе А. Бергсона "Два источника морали и религии", которая активно пропагандировалась К. Поппером, а в последнее время Дж. Соросом. Понятие "О. о. " может быть понято только в противопоставлении со своей противоположностью – закрытым обществом. Последнее основано на неизменных авторитарно утверждаемых нормах. О. о. – на суверенной работе критического разума и общественном контроле за деятельностью власти. Одним из основных признаков О. о. провозглашалась возможность сменить власть без

кровопролития. Теоретически О. о. создаёт возможность свободной циркуляции идей и их беспристрастной проверки, что должно вести к ускорению развития науки и её технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для адекватного и точного описания социально-исторической реальности.

Отчуждение - философское понятие, означающее перенос какого-либо свойства или функции субъекта на нечто обособленное или чуждое ему, в результате чего происходит обеднение сущности субъекта и подавление или ограничение его свободы.

Ощущение – простейший аналитико-синтетический акт сенсорного мышления; отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. О., восприятие, мышление служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности. Классификация О. может осуществляться по разным основаниям: по модальности (зрительные, слуховые, осязательные и др.), по анатомическому положению рецепторов и выполняемой ими функции. Проблема О. всегда принадлежала к числу традиционных философских проблем.

Пантеизм – один из подходов Нового времени, трактующий роль и место божественного в мире. Согласно П., Бог не существует вне природы, он во всем и всё в Боге. Природа, таким образом, сливается Богом. Познавая природу и ее законы, человек познает Бога и учится управлять природой.

Парадигма – термин, введённый Т. Куном для преодоления ассоциаций, возникающих при использовании традиционного понятия "теория". П. шире понятия теории. П. – признанные научные достижения, которые дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Смена П. – процесс революционный, т. е. переворачивающий, меняющий смыслы и переключающий способы видения и интерпретации. Скачок к другой П. – это сдвиг восприятия: хотя мир не изменяется, учёный после принятия другой парадигмы работает в другом мире.

Плюрализм - признание одинакового права на существование множественности различных, иногда прямо противоположных, сущностей, а также воззрений, понятий и теорий.).

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

Подсознание (подсознательное) – уровень психики, скрытый сознанием и обнаруживающий себя явно только в особых случаях: в сновидениях, гипнотическом состоянии, оговорках, описках, других ошибочных действиях. Содержания П. недоступны осознанию непосредственно, но могут выявляться и ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа.

Позитивизм - философское направление, признающее право на получение положительных знаний исключительно лишь за частными науками и выступающее за отказ от онтологии и мировоззренческой функции философии.

Познание – деятельность по усвоению и преумножению знаний о природе, обществе, человеке. Предметом П. являются также способы и методы целенаправленного изменения объективной реальности. П. осуществляется в следующих основных формах: ощущения, восприятие, представления (чувственная ступень), понятия, суждения, умозаклучения (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 умозаклучению, которые состоят из П. П. есть "представление, содержащее в себе требование постоянности, совершенной определённости, всеобщего признания, однозначного языкового выражения". При рассмотрении П. следует различать: содержание П. и его предмет, объём П., т.е. совокупность вещей, которые охватываются данным П. Различают абстрактные, или общие П. (в математике имеются только такие), и единичные, или индивидуальные П.

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого в результате научно-технической революции приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг, доминирующим производственным ресурсом являются информация и знания, научные разработки становятся главной движущей силой экономики, наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника. Постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на сферу услуг приходится значительно более половины ВВП.

Постмодернизм – понятие, характеризующее ситуацию в современной культуре для обозначения специфических тенденций духовной жизни западной цивилизации XX в. П. утверждает неустрашимость плюрализма точек зрения и отрицает возможность единого ("истинного") образа реальности. Для радикального П. даже наука не имеет никаких привилегий в познании реальности и интерпретируется лишь как "один из возможных" взглядов на мир (наряду, допустим, с мифологией). Нравственные и эстетические принципы, стиль жизни для П. становятся вопросом сугубо личного выбора.

Прагматизм – философское течение, возникшее в середине 70-х годов XIX века в США как специфическая версия эмпиризма. Центральная идея П. – отказ философии от размышлений о «первых основаниях» бытия и познания и перенацеливание ее на выработку общего метода разрешения возникающих в практической жизни проблемных ситуаций. С точки зрения П., всякий объект идентичен совокупности производимых им следствий, и ничего «сверх этого» в нем не содержится. Значения наших идей, понятий, концепций также совершенно тождественны с их практическими следствиями: если то, что вытекает из некоторого положения А, на практике совпадает с выводами из положения Б, то их значение одинаково. Соответственно, истину П. интерпретировал не как соответствие мышления объективным свойствам вещей, а как своего рода «успешное» верование – т.е. верование, с которым мы достигаем наших целей.

Практика – материальная, целенаправленная деятельность людей, результатом которой является преобразование природы и общества, и в процессе которой осуществляется развитие самого человека.

Представление – один из способов познания, отражения объективной реальности. Способность к отражению возникла с появлением жизни и непрерывно развивалась и развивается (в филогенезе – в эволюционном процессе, в онтогенезе – в ходе психического созревания индивида) от примитивного чувственного восприятия к абстрактному мышлению. П. – воссоздание в памяти не воспринимаемого в данный момент образа предмета или явления, а также образ, созданный продуктивным воображением, опирающимся на абстрактное мышление (например, визуальное изображение ни разу не виденной Солнечной системы из одного лишь рассудочного знания). П. носит в себе одновременно черты чувственного познания (восприятия) и черты мышления. Это гносеологический гибрид – продукт смешения восприятия с понятием. Чувственно-предметный характер П. позволяет классифицировать их по модальности (зрительные, слуховые и др.).

Признак – свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, которые отличают одно понятие от другого.

Принцип (prīncipium – 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. Неразвитое 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 непроеизводственных 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: выводение из некоторой совокупности принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно.

Универсалии – обозначение общих понятий в средневековой философии.

Управление – любое изменение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и повышение целостности системы, её организации.

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – *cogitatum* или *dictum* – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами

действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются исключать по возможности субъект с его несовершенством и заменять его аппаратом, инструментом.

Философия (phileo – люблю, sophia – мудрость) – особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях. Ф. стремится рациональными средствами создать предельно обобщённую картину мира и места человека в нём.

Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от её среднего значения; прекращение стационарного равновесия и переход системы к неравновесности.

Формализация знаний – выражение содержания знания в точно определённых понятиях и утверждениях, осуществляемое чаще всего с помощью математического или логического аппарата.

Цель – предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива Ц. направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. В целенаправленной деятельности людей находит своё проявление диалектическое взаимоотношение между свободой и необходимостью. Ц. может стать силой, изменяющей действительность, только во взаимодействии с определёнными средствами, необходимыми для её практической реализации.

Ценности – 1) объекты действительности, значимые для человека; 2) идеальные представления об этих объектах.

Цивилизация – философское понятие, широко используемое также в социологии, истории и культурологии. Разные ученые и научные школы вкладывали в это понятие различное содержание, вследствие чего в науке существуют десятки его определений. Однако, начиная с XX века, подавляющее

большинство ученых связывают понятие Ц. с особым типом культуры, сформировавшейся в конкретных исторических условиях в том или ином регионе Земли.

Человек – биосоциальное существо, обладающее сознанием, субъект исторической деятельности и культуры.

Эклектизм – формальное, механическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых, разнородных элементов различных подходов, взглядов, методов, стилей.

Экология– наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой , о круговороте веществ и потоках энергии, делающих возможной жизнь на Земле. Термин предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1886 г. Первоначально развивалась в рамках биологии. Однако приблизительно 20 лет назад термину Э. стали придавать значение, которое далеко выходит за рамки определения ее как раздела биологии. Соответственно этому целью экологически ориентированной научной дисциплины считают сохранение и развитие человеческой, общественной и природной подсистем.

Эксперимент – планомерно проведённое наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Э. в современном смысле является со времени Галилея и Ф. Бэкона одним из важнейших средств исследования.

Экстраполяция – 1) распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть его; 2) в статистике – распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период; распространение выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению (экстраполяция в пространстве).

Энтропия – одна из физических величин, характеризующих меру внутренней неупорядоченности системы; при всех процессах, происходящих в замкнутой системе. Э. или возрастает (необратимые процессы), или остаётся постоянной

(обратимые процессы). В открытых системах Э. может понижаться за счёт увеличения её во внешней среде.

Эпистемология – философская дисциплина, занимающаяся природой, структурой и функциями знания. Близко соприкасается с логикой, гносеологией (теорией познания) и философией науки. Э. проблематика сложилась на волне постпозитивизма с его вниманием к строению и функциям научной теории, к историческому развитию научного знания.

Язык – сложная развивающаяся знаковая система, функционирующая в процессе мышления и общения. Выделяют естественный Я., возникший в процессе человеческой эволюции, и различные искусственные Я., созданные для специальных целей: от научного познания до регулирования движения. Единицей любого Я. является знак, обладающий в общем случае смыслом и значением. Для естественного Я. этот знак – слово. Для формальных Я. и Я. теоретического познания существует проблема интерпретации, истолкования знака или системы знаков для обретения ими эмпирического смысла (значения). Я. выполняет в системе общества следующие функции: 1) служит для выражения чувств, мыслей, переживаний; 2) непосредственно или условными знаками передаёт какие-либо сообщения, сведения, предупреждения, толчки к действию; 3) познавательную, опирающуюся на теоретико-информационные модели со специфическим Я.; 4) информационно-трансляционную (новости, сплетни); 5) коммуникационную как средство повседневного бытового, производственного или иного общения, не требующее чувств, не содержащее сообщений, не служащее целям познания, не несущее новой информации.

Самостоятельная работа заключается в подготовке и защите рефератов.

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы

1. Софисты и Сократ. Открытие человека.
2. Платон и Аристотель
3. Как стать счастливым и какова роль философии в достижении счастья?
4. Отличие греческой философии от китайской и индийской
5. Фома Аквинский и средневековая схоластика
6. Ф.Бэкон и эмпирическое знание
7. Декарт и теоретическое знание

8. Гегель: философия и диалектика
 9. Основные принципы диалектики и ее отличие от метафизики.
 10. Как возможно истинное знание по Канту?
 11. Немецкая классическая философия
 12. Гегель и Маркс: единство и различие
 13. Проблема отчуждения в философии Маркса
 14. Проблема смысла жизни в философии
 15. Проблема человека в философии
 16. Философия и культура
 17. Философские основы государственной культурной политики.
 18. Культура и цивилизация – философский аспект
 19. Философия и искусство
 20. Философия и религия
 21. Философия и мораль
 22. Социальная философия
 23. Философия науки и техники
 24. Философия и глобальные проблемы современности
 25. Философия Ницше
 26. Артур Шопенгауэр: философия мировой воли
 27. Русская философия и ее истоки
 28. Философия всеединства В.Соловьева
 29. Личность, творчество, свобода в философии Н.Бердяева
 30. Экзистенциализм
 31. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм
 32. Прагматизм
 33. Глобальные проблемы – вызов человечеству (философский аспект)
 34. Философские идеи в кино
- и другие по выбору и предложениям студентов с согласия преподавателя (в рамках философской тематики преподаватели могут предлагать свои авторские варианты реферативной тематики).

Критерии оценки

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» и «Юрайт».

9.1. Основная литература

1. Философия / Под ред. А.Н. Чумакова. 3-е изд. М.: Проспект, 2021.
2. Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Философская рефлексия: сущность, типы, формы // Вопр. философии, 2016, № 6. С. 15 – 28. Электронный доступ: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52
3. Философский словарь. М.: Алгоритм, 2021.

9.2 Дополнительная литература

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке // Вопр. философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
2. Введение в философию : учебное пособие / рук. кол.: акад. И.Т. Фролов. 5-изд., М.: Культурная революция; Республика, 2012.
3. Гайденок П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
4. Гайденок П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
5. Евлампиев И. Художественная философия Андрея Тарковского. Уфа.: ARC, 2012.
6. Кондрашов П.Н. Философия праксиса Карла Маркса // Вопросы философии. 2016. № 10. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Itemid=52

7. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 2007.
8. Маслин М.А. Русская философия как единство многообразия // Тетради по консерватизму. 2016. № 2. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26399970_55062844.pdf
9. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и портреты. 2-е изд., доп. - М. : Канон + , РООИ "Реабилитация", 2010.
10. Соколов В.В. Историческое введение в философию. М.: Изд. МГУ, 2004.
11. Панофски Э. Этюды по иконологии. СПб.: [Азбука-классика](#), 2009.
12. Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 2000. URL: <https://www.abirus.ru/>
13. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2. М.: Миф, 1993.
14. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Территория будущего, 2006.
15. Ясперс. К. Всемирная история философии: введение. СПб.: Наука, 2000.

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

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (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 ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Специальность/направление

52.03.06 – Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная

Москва

2024

Автор, составитель: доктор философских наук, профессор Н.Б.Маньковская

Рабочая программа учебной дисциплины «Эстетика» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 г.

по направлению подготовки 52.03.06 — Драматургия (бакалавриат).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 20 сентября 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	4
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	34
3.1. Список учебной литературы.....	34
3.1.1. Основная литература.....	34
3.1.2. Дополнительная литература	35
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	38
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	39
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	39

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Эстетика» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Важно дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
- представить основные этапы развития эстетических учений;
- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части ОПОП (Б1.О.04), ее изучение осуществляется на 3 курсе. Объем дисциплины – 3 зач. ед., что составляет 108 академических часов или 81 астрономический час.

«Эстетика» как методологическая дисциплина по отношению к учебным дисциплинам, изучающим литературу и искусство, изучается на базе таких дисциплин как философия, история, религиоведение, киноведение, драматургия, история изобразительного искусства, история русской и зарубежной литературы, история и теория театрального искусства и музыки и др.

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

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знает особенности национальных культур; УК-5.2. Умеет ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; УК-5.3. Умеет устанавливать контакты с людьми в процессе межкультурного взаимодействия; УК-5.4. Умеет учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; УК-5.5. Умеет применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; УК-5.6. Владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 ак.час. (81 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	64								
Теоретический блок:									
Лекции	64					34	30		
Практический блок:									

Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	38					38			
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	Зачёт 6						Зачёт 6		
Всего часов	108				108	72	36		

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Семина рские зани я	Лаборат орные зани я	
3 к., 5 семестр					
Раздел 1. Предмет эстетики					
1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»		2			1
2. Эстетическое знание и его формы		2			1
Раздел 2.История эстетики					
1. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды древнего Востока		2			2
2. Античная эстетика		4			2
3.Эстетика Средневековья		4			2

4. Эстетика Возрождения		2			2
5. Эстетика классицизма		2			2
6. Эстетика Просвещения		2			2
7. Эстетика романтизма		2			2
8. Немецкая классическая эстетика		4			2
9. Русская эстетика XI – первой половины XIX в.		2			2
10. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI в.		4			2
11. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI в.		4			2
3 к., 6 сем. Раздел 3. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание					
1. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания.		4			2
2. Основные эстетические категории		4			2
Раздел 4. Художественное творчество. Искусство					
1. Теоретические проблемы художественного творчества		4			2
2. Искусство как эстетический феномен		4			2
3. Виды искусства		4			2
Раздел 5. Эстетическая культура					
1. Эстетика, природа, экология		2			2
2. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика		4			2
Итого:	102	64			38

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Эстетика» является то, что компетенции формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ

Тема 1. Эволюция представлений о предмете эстетики.

Категория «эстетическое»

Эстетика (от др.-греч. *aisthanomai* - чувствовать; *aisthētikos* - воспринимаемый чувствами) – философская наука о духовно-чувственном отношении человека к действительности, изучающая опыт ее творческого освоения в культуре и искусстве.

Классическая эстетика (VI в. до н.э., классическая античность – XIX в. н.э.) как наука о прекрасном, философия искусства. Смысловое ядро и границы классической эстетики, связанные с чувственным, эмоциональным отношением к миру, с проблематикой эстетического восприятия и художественного творчества (мимесис, катарсис, вдохновение, эстетическое наслаждение, вкус). Центральные для классики эстетические категории (прекрасное, трагическое, возвышенное, комическое) и понятия (мера, гармония, калокагатия, канон, порядок, симметрия, ритм, образ, символ). Антропоцентризм и теоцентризм. Принципы универсализма и незаинтересованности. Внутренняя полемичность, вариативность классической эстетики.

Неклассическая эстетика (XX-XXI вв.) как результат смещения всех составляющих эстетического поля из философской сферы в эмпирическую.

Перенос внимания с чувственно-эмоционального отношения к миру, с эстетического наслаждения на интеллектуальное удовольствие, интерактивное взаимодействие с артефактом. Неклассическая эстетика как философия духовной и материальной культуры, искусства и творчества. Акцент на гротескном, шоковом, безобразном, дисгармонии, асимметрии, диссонансе. Появление паракатегорий (абсурд, симулякр, концепт, объект). Отказ от

принципов нормативности, иерархичности в пользу релятивизма. Переход от незаинтересованности к ангажированности. Выход из лингвоцентризма в телесность. Хронотипология неклассических форм художественно-эстетического сознания. Преобладание эстетического над художественным.

Постнеклассическая эстетика как синтез элементов классики и нонклассики.

Эстетическое как наиболее общая категория эстетики, посредством которой обозначается её предмет; как метакатегория, являющаяся для данной области знания системообразующей.

Тема 2. Эстетическое знание и его формы.

Эстетическая интуиция как источник эстетического знания и первая его форма. Связь эстетической интуиции с пространственно-временными структурами человеческой памяти и видами образного мышления, возникающими в процессе практической деятельности человека и художественного творчества. Мифология как первоначальная форма проявления эстетической интуиции и как «почва» искусства.

Эстетические идеи, взгляды, эстетическая теория как формы эстетического знания. Идея гармонии как ранняя разновидность проявления эстетического знания, сопряженного с космологией. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве.

Процесс формирования эстетической теории. Становление эстетики в качестве самостоятельной научной дисциплины. Место эстетики в структуре философского знания. Соотношение эстетики с другими науками: искусствоведением, теорией культуры, историей, этнологией, психологией, педагогикой, социологией, политологией, экономикой. Обратное воздействие эстетики на другие отрасли знания в XX-XXI вв.: процессы эстетизации философии, политики, науки, информатики.

Эстетика и культурная традиция. Эстетика и духовный мир человека.
Эстетика и жизнь.

Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ

Тема 3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды Древнего Востока

Ранние проявления искусства и их первоначальные функции. Неолитическая революция и ее значение для развития искусства. Особенности первобытного искусства (миф, символ, художественные архетипы, примитивизм, изография и иероглифика). Предпосылки возникновения эстетических взглядов в Древнем мире (концепции рождения космоса из хаоса, попытки осмысления и описания красоты).

Культура древнейших цивилизаций: общее и особенное. Эстетические проблемы в художественной культуре Древнего Востока. Мифы, ритуалы, виды и жанры искусства (эпос, фольклор, поэзия, проза, театр, музыка, живопись, скульптура, архитектура). Субординация искусств. Эстетическая проблематика в Священных книгах («Ригведа», «Авеста», «Книга мертвых», «Библия»).

Древний Египет: специфика понимания прекрасного, возвышенного и трагического; древнеегипетский канон в живописи и архитектуре; проблемы религиозного реализма; особенности декоративно-прикладного искусства.

Древняя Индия: индуизм, буддизм и художественный канон Индии: вопросы происхождения искусства в ведической литературе («Натьяшастра»); эстетические идеалы; проблемы гармонии и красоты; духовный характер прекрасного как выражения абсолютного совершенства; медитация как путь эстетического постижения; эпос; семантическая роль танца в Древней Индии.

Древний и Средний Китай, Древняя Япония: эстетические ракурсы конфуцианства, даосизма, чань-буддизма, синтоизма, дзен-буддизма; эстетические аспекты психической деятельности; отношение к природе и природа искусства; место и роль человека в художественном универсуме, пространственная символика, иероглифика и каллиграфия; гравюра, поэзия, музыка, театральные условности.

Эстетические идеалы Древнего Востока в контексте современной западноевропейской культуры. Древневосточная тематика в кинематографе.

Тема 4. Античная эстетика

Эстетические парадигмы античной культуры. Основные понятия: космос, гармония, пропорция, мера, симметрия, канон, техне, калокагатия, мимесис, пойнэсис, катарсис, телесность. Категории: прекрасное, трагическое, комическое. Периодизация античной эстетики: хтоническая эстетика (архаика); ранняя, средняя, высокая классика; эстетика эллинизма.

Хтоническая эстетика

Эстетические представления периода архаики: космологическая эстетика Гомера, Гесиода.

Античная классика

Эстетически взгляды Пифагора. Философия как эстетика бытия. Учение о числе. Музыкальная эстетика. Космологическая гармония сфер. Гармония как единство противоположностей. Красота как симметрия частей. Канон. Воспитательная роль искусства. Эстетика и медицина.

Эстетические воззрения Гераклита. Диалектические философские основания: «все возникает через борьбу»; «все течёт и изменяется»; «природа любит скрываться». Гармония как результат борьбы и единства противоположностей (метафоры лука и лиры). Мера как всеобъемлющий художественный принцип, эстетика космоса. Модификации огня как объективная основа прекрасного. Родовая относительность красоты.

Эстетические идеи Сократа. Целесообразность как условие прекрасного и критерий его относительности. Прекрасное и доброе (калокагатия). Телесное и духовное в искусстве. Искусство как подражание природе (скульптура, живопись) и созидание вещей (ремесла). Метод майевтики. Сократическая ирония.

Эстетика Платона. Связь эстетики с теорией припоминания и теорией государства. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Сверхчувственный характер истинно прекрасного, его безотносительность. Красота как любовь к идеям, её бытийственный характер. Философский экстаз, мистическое постижение прекрасного. Мимесис как подражание абсолютной красоте мира идей. «Три скамьи». Чувственные вещи как тени идей. Искусство как тень теней, копия копий; живопись – «наводнительница теней». Платоновская «пещера». Боговдохновенность художественного творчества: идея «трех колец». Две музы – упорядочивающая и сладострастная. Социальный статус искусства. Институт оценщиков. Теория художественного воспитания. Идеальное произведение искусства. Мера как синтез предела и беспредельного. Гармония и ритм как проявления всего сущего. Эстетика космоса. Жизнь как кукольная игра богов.

Эстетика Аристотеля. Учение о материи и форме (гилеоморфизм). Полемика с Платоном: «Мой учитель - вещи, которые не умеют лгать». Систематизация признаков прекрасного как свойства самих вещей (порядок, соразмерность, определенность, ограниченность, единство в многообразии, цельность). Теория искусства. Мимесис и классификация искусств по средствам, предмету, способу подражания. Роды и виды поэзии: эпос, лирика, драма (трагедия и комедия). Теория драмы и определение трагедии в «Поэтике» Аристотеля. Представления о творческом процессе как интеллектуальном акте, об эстетическом восприятии как радости узнавания. Теория эстетического воспитания. Музыкальная эстетика. Учение о катарсисе как очищении при помощи сострадания и страха подобных аффектов. Неясные места в эстетике Аристотеля и особенности их трактовок в последующие эпохи.

Эллинизм

Специфика цезаристской культуры. Новые черты греко-римской эстетики: экспрессивность, символизм, аллегоризм, субъективизм,

психологизм, индивидуализм. Сочетание реализма со схематизмом. Примат воображения и фантазии над подражанием. Культ формы. Риторика.

Эстетические учения стоиков, эпикурейцев, скептиков, теоретиков искусства.

Неоплатонизм. Учение о едином и его ипостасях (ум, душа, космос). Красота как сугубо духовное образование. Иерархия красоты. Световая символика. Огненный и софийный эйдосы. Мифология и творчество как созерцание и проявление софийности. Эстетические образы в «Эннеадах».

Проблемы экранизации античных сюжетов.

Тема 5. Эстетика Средневековья

Преемственность и различия между античной и христианской эстетикой. Христианская вера как доминанта эстетического сознания. Аллегоризм и символизм как системообразующие признаки средневекового искусства (готика, иконопись, духовная музыка, рыцарская поэзия, куртуазные романы, городская литература, фаблио). Проблема авторства. «Неписаная теория» и ученая эстетика. Классификация искусств. Философско-эстетические различия между ранним и поздним Средневековьем. Противоборство неоплатонической и аристотелистской тенденций: францисканцы и доминиканцы. Христианские мифы и персонажи в мировой художественной культуре.

Раннее Средневековье

Аврелий Августин как систематик раннего христианства. Христианизация платонизма и неоплатонизма. Религиозные, метафизические, психологические, математические основания эстетики Августина. Христианский мистицизм. Бог как Совершенство. Теодицея. Свобода воли. Учение о знании. Наука и мудрость. Философия истории. «Исповедь»: психологический самоанализ. Прекрасное и соответственное. Лестница красоты. Учение о прекрасном: «Форма всякой красоты – единство». Безобразное как отсутствие формы. Атрибуты прекрасного: целостность,

единство, симметрия, пропорция, порядок, равенство, сходство, подобие, различие, контраст, число, вес. Эстетическое восприятие: соразмерность познающего и познаваемого. Музыкальная эстетика: 5 видов музыкальных чисел. Понимание искусства и его значение в богопознании.

Бозций. Пифагореизм и неоплатонизм ранних сочинений о музыке и арифметике. Тождество красоты и формы. Эстетические проблемы схоластического философствования.

Позднее Средневековье

Проблема веры и разума в обскурантизме и теологическом рационализме: поиски компромисса. Теория двух истин.

Фома Аквинский. Учение о материи и форме (потенциальное и актуальное). Примат разума над волей. Гармонизация разума и веры. Аристотелизм Св. Фомы. Эстетика томизма: концепция божественной и земной красоты; искусство как богопознание; божественные знаки и символы в искусстве; объективное существование земной красоты; условия красоты (цельность, пропорциональность, ясность); природа человеческого искусства; стадии творческого процесса; проблема подражания. Влияние Св. Фомы на последующую христианскую эстетическую мысль. Учение о перспективе. Живопись – «книга для неграмотных», приобщающая их к истинному знанию.

Византийская эстетика. Патристическая эстетика. Учение о прекрасном и его проявлении – свете. Василий Великий: красота есть свет. Эстетические концепции Афанасия Александрийского, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, псевдо-Дионисия Ареопагита. Категории прекрасного, образа, символа, знака, имени, идеала, искусства. Проблема символа в византийской эстетике как «неподобного подобия» божественного совершенства. Литургическая эстетика. Византийское искусство: архитектура, живопись, декоративное, ораторское искусство. Описания произведений искусства в экфрасисе.

Средневековые лабиринты в современном искусстве.

Тема 6. Эстетика Возрождения

Эстетические доминанты эпохи. Религиозное и художественное сознание. Процессы секуляризации искусства. Античность как источник подлинной красоты. Возрождение и развитие идей эпикуреизма, неоплатонизма, аристотелизма. Специфика ренессансного гуманизма. Искусство как акт личного творчества. Идеи всемогущества художника, его соревнования с природой. Проблема героя. Философская эстетика и практическая эстетика. Возникновение «свободных искусств». Художественные открытия и новации.

Единство формы, различие добра и красоты и связь между ними, любовь – как основа бытия и красоты (Н. Кузанский). Гармония и мера как основания прекрасного, учение о красоте и украшении, красоте вымысла, отказе от следования образцам (Ж.-Б. Альберти). Живопись как философия и наука, обоснование ее главенствующей роли среди других искусств, учение о перспективе (Л. да Винчи). Красота, гармония и грация; проблемы эстетического воспитания (М. Фичино, П. делла Мирандола). Проблемы эстетики в творчестве Бокаччо, Петрарки, Данте, Дюрера, Рабле, дю Белле, Монтеня, Сервантеса, Шекспира. Мировое значение искусства и эстетики Ренессанса. Современные дискуссии. Ренессансные сюжеты в киноискусстве.

Тема 7. Эстетика классицизма

Теория и художественная практика классицизма. Трагический гуманизм. Картезианство. Рационалистическое переосмысление античной эстетической традиции. Две картины мира: классицизм и барокко. Природа и культура. Эстетика и этика. Теории аффектов, модусов, острого ума. Нормативность классицизма, примат содержания. Виды и жанры искусства, их иерархия. Проблема условности и типизации в искусстве. Дискуссии о мимесисе и катарсисе. Теория драмы (Н. Буало). Конфликт любви и долга. Правило трех единств. Следование образцам. Котурны. Функции искусства. Театр П. Корнеля и Ж. Расина. Спор пуссенистов и рубенсистов о рисунке и колорите. Г.-В. Лейбниц, М. Опиц, И.-К. Готшед об эстетике и искусстве.

Революционный классицизм Ж.-Л. Давида. Псевдоклассицизм. Классицизм и академизм. «Новый классицизм» в искусстве последней трети XX в. Классицизм как современный киноприем.

Тема 8. Эстетика Просвещения

Эстетика и наука: «знание – сила». Сенсуализм, эмпиризм, механистический материализм. Натура и культура, искусство и цивилизация. Эстетика и идеология. Искусство и общество. Эстетика и мораль. Демократизм и антиклерикализм. Критика теории классицизма и изящных искусств. Новая концепция человека и общества: «дитя природы», *tabularasa*, естественное право. Единство духовного и телесного. Воспитание гражданственности. Новая теория подражания: верность действительности. Нарастание реалистических тенденций в литературе, драматическом и оперном театре, живописи, музыке, балете. Сентиментализм. Защита нового искусства: «Все жанры хороши кроме скучного». Смешение жанров: «мещанская трагедия». Художественная правда. Проблема народности искусства. Различение прекрасного и возвышенного. «Лаокоон. О границах живописи и поэзии» Г.-Э. Лессинга Разграничение живописи и поэзии: литературные приоритеты. Теория литературы и теория драмы. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Смешение высокого и низкого жанров. Теория естественного эстетического вкуса.

Особенности английского (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, А. Шефтсбери, Э.Бёрк, Г. Хоум, У. Хогарт, Д. Юм), немецкого (И. Винкельман, Г.-Э. Лессинг, И. Гердер, И. Фостер), французского (Ш. Монтескье, Ф.-М.-А. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро) Просвещения.

Просветительский проект и современность, его отражение в кинематографе.

Тема 9. Эстетика романтизма

Художественно-эстетические доминанты: воображаемые миры, загадочность, эмоциональность, психологизм, исповедальность, ирония, национально-историческое своеобразие («дух эпохи», «местный колорит»). Тираноборчество. Стоический пессимизм. Пантеизм. «Искусство для искусства», «башня из слоновой кости»: экзотические путешествия и «путешествия в кресле», культ любовного чувства, религиозные искания. Магистральные темы: быстротечность времени, разлад с миром, меланхолия («болезнь века»), мировая скорбь, одиночество, индивидуальная свобода. Жизнь как синтез противоречий, гармония как единство противоположностей – прекрасного и уродливого, возвышенного и смешного, старого и нового. Эстетизация безобразного. Отказ от деления искусства на «высокие» и «низкие» жанры: синтетический роман. Стиливые особенности: живописность, символика. Специфика французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, американского, русского романтизма.

Философские основания. Эстетика Ф.В.Й. Шеллинга. Философия тождества и метод конструирования. Система трансцендентального идеализма и философия искусства. Искусство как завершение мирового духа, самосозерцание абсолюта, «бесконечность бессознательности». Красота как основная особенность искусства, соразмерность идеального и реального, бесконечность, выраженная в конечном. Спор о красоте в искусстве и природе: художественная красота выше природной. Примат интуиции. Культ гения, абсолютной свободы творчества. Иррациональный характер художественного творчества. Искусство как прообраз науки, «извечный и подлинный органон» философии. Философия искусства как «наука о Всем». Роль мифологии как связующего звена между поэзией и науками. Концепция развития искусства от чувственного к духовному, от пластического к живописному. Попытка преодоления крайностей классицизма и эмпиризма в «новой эстетике».

Искусство как целостность. Новая классификация искусств: круг вместо пирамиды. Идеи синтеза искусств. Роман как синтез эпоса с драмой.

Тема 10. Немецкая классическая эстетика

А. Баумгартен. Введение термина «эстетика» для выделения самостоятельной области философского знания. Структура эстетики.

Ф. Шиллер: «Письма об эстетическом воспитании человека». Теория культуры и концепция эстетического воспитания. Критика разделения труда. Искусство как средство воспитания целостного, гармонического человека. Гармония – центральная эстетическая категория, ее выражение – грация. Красота как проявление гармонии и побуждение к игре. Роль игры в жизни и в искусстве. Незаинтересованность эстетического суждения. Эстетический идеал и идеализация. Периодизация художественной истории. Шиллер – драматург. «Рупоры идей».

И.В. Гёте. Веймарский классицизм. Искусство как живое целое. Художник как господин и раб природы. Правда и правдоподобие в искусстве. Искусство как соперничество с природой, эстетическое преобразование действительности. Теория цветов. Полемика с натуралистами. Воплощение идей о гармонии и идеале в творчестве Гёте.

И. Кант. Докритическая эстетика: «Наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного». Влияние английской эмпирической традиции. Эстетика в системе «Критик». «Критика способности суждения». Эстетика как завершающая часть философской системы, критика прекрасного, а не наука о прекрасном. Незаинтересованность эстетического чувства. Аналитика прекрасного и возвышенного. Свободная красота и привходящая красота. Учение о гении и идеале. Классификация искусств. Теория вкуса. Антиномии вкуса. Отличие неопределенной эстетической идеи как «трансцендентного понятия разума о сверхчувственном, необъяснимого представления

воображения» от логического понятия. Заключение об антиномичности разума. Кант и неокантианство, посткантианство.

Г.В.Ф. Гегель. Эстетика в универсальной системе идеалистической диалектики. Соотношение искусства, религии и философии как форм проявления мирового духа. Искусство – чувственное изображение абсолюта. Эстетика как философия искусства. Искусство как форма самопроизводства человека во внешнем мире. Логический подход к искусству (диалектика формы и содержания). Исторические формы искусства (символическая, классическая, романтическая), их категориальные и видовые доминанты. Единство исторического и логического. Диспропорции в развитии искусства. Проблема «смерти искусства». Свободные искусства и перспективы их развития. Эстетический идеал как истина духа, действительность искусства. Проблемы художественной типизации.

Тема 11. Русская эстетика XI – первой половины XIX века

Художественно-эстетическая культура Древней Руси (XI – XVII вв.). Связь с античной и византийской традициями. Органическое соединение языческой и христианской культуры в древнерусской эстетике. Духовность, соборность, софийность, каноничность. Прекрасное и возвышенное. Категория дива. Метафоры-символы. Эстетика аскетизма и исихазма. Иконоборцы и иконопочитатели. Эстетические аспекты иконописи. Поэтика литературы, архитектуры, пластики, церковной музыки. Сохранение и развитие традиционных ценностей в современной православной эстетике. Кинематографические образы Древней Руси.

Реформы Петра I и их значение для искусства и эстетики.

XVIII в.: русский просветительский классицизм. М.В. Ломоносов; красота как познание; учение о «возбуждении страстей»; проблема возвышенного; теория трех штилей. В.К. Тредиаковский: происхождение, классификация и функции искусства с позиций историзма. Н.И. Новиков:

эстетическое как совершенное; полемика просветителей с масонами. А.Н. Радищев: взаимообусловленность красоты мира и человека; вольность как условие совершенства.

Русское барокко. Сентиментализм (Н.М. Карамзин).

Первая половина XIX в. Становление эстетики как науки в России (А.Ф. Мерзляков, В.Ф. Одоевский). Эстетика русского романтизма (Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский). Эстетические воззрения декабристов. Проблемы эстетики в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Эстетика славянофилов (А.С. Хомяков). Эстетические взгляды революционных демократов. В.Г.Белинский: «движущаяся эстетика». А.И. Герцен об историческом развитии искусства. Н.Г. Чернышевский об эстетических отношениях искусства к действительности: «прекрасное есть жизнь». Проблемы реализма и народности искусства.

Тема 12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI века

Проблемы эстетики и искусства в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Критический реализм. Эстетические взгляды Г.В. Плеханова.

Русская религиозно-философская эстетика. Теургическая эстетика Серебряного века. Философия всеединства В.С. Соловьева: искусство как свободная теургия; софиология и учение о духовно-прекрасном. Эстетика русского символизма (А. Белый, В.И. Иванов, А.А. Блок). Философия космизма и ее эстетические аспекты (Н.Ф. Федоров). Эстетика русского экзистенциализма (Н.А. Бердяев). Эстетика русского авангарда (К. Малевич, В.В. Кандинский). Религиозно-антропологическая эстетика П.А. Флоренского. Историко-философская эстетика А.Ф. Лосева. Культурологическая эстетика М.М. Бахтина. Структурно-семиотическая эстетика Ю.Б. Лотмана. Советская эстетика и искусство социалистического реализма.

Тема 13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI века

Художественно-эстетические тенденции середины XIX века

Эстетика позитивизма (О. Конт, И. Тэн) как теоретическая основа натурализма в западноевропейском искусстве.

Эстетика философии жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель).

Эстетика позднего романтизма (Г. Спенсер, Дж. Рескин) и художественная практика конца XIX в. (прерафаэлиты, импрессионизм). Живопись и фотография. Проблемы фотографической выразительности (Э. Делакруа, Ш. Бодлер, Э. Золя, импрессионисты).

Неклассическая эстетика

Модернизм

Характерные признаки неклассики в эстетике и искусстве. Философско-эстетическая специфика модернизма. Модернизм и авангард: общее и особенное.

Психоаналитическая эстетика. Классический фрейдизм. Искусство и мораль, искусство и религия. Концепция бессознательного и ее место в эстетической теории З. Фрейда. Я и Оно. Либидо. Эдипов комплекс. Эрос и Танатос. Пансексуализм. Садомазохизм. Искусство как форма сублимации. Компенсаторная функция искусства. Сновидческая концепция творчества. Психокритика. Миф и символ в эстетике фрейдизма. Проблема интуитивных оснований творчества. Фрейдизм и сюрреализм (литература, живопись, театр, кинематограф). Концепция автоматического письма.

Неофрейдизм. Отход от крайностей биологизма и пансексуализма. Перенос внимания на цивилизационные и социальные проблемы. К. Юнг о коллективном бессознательном. Понятие архетипа и его значение для искусства и эстетики. Социокультурные основания искусства. Фрейдомарксизм (Э. Фромм). Специфика американского неофрейдизма. Г. Маркузе об эросе и

цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в леворадикальной эстетике. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции. Процессы респектабилизации порнографии в кинематографе.

Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Либидозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара. Эстетические взгляды Ю. Кристевой: психоанализ и неотомизм.

Психоанализ и кино.

Эстетика интуитивизма. Иррациональное истолкование интуиции у А. Бергсона. Интуиция как идеал непосредственного и абсолютного знания. Понятия длительности и жизненного порыва. Эстетическая интуиция и симпатия. Суггестивная функция творчества. Проблемы ритма в искусстве. Художественное мифотворчество. Учение о смехе. Проблемы ассоциативной, эмоциональной памяти. Интуитивизм и литература потока сознания (М. Пруст, Дж. Джойс, У. Фолкнер).

«Философия духа» Б. Кроче. Учение о языке. Эстетика как общая лингвистика. Искусство как выражение, выражение как искусство. Значение крочеанства для развития современного искусства.

Феноменологическая эстетика (Э. Гуссерль, Р. Ингарден, М. Мерло-Понти, М. Дюфрени). Теория интенциональности сознания. Проблема феноменологической редукции. Р. Ингарден о многослойной структуре художественного произведения, проблемах его интерпретации. М. Дюфрени об экзистенциальном априори художника, артизации действительности, хэппенинге в искусстве.

Эстетика экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар). Проблемы «несчастливого сознания» в философии и искусстве: заброшенность в существование, бытие-к-смерти, абсурд, одиночество, пограничная ситуация, выбор, нечистая совесть, тоска, тошнота.

Тенденции эстетизации философии. Экзистенциальный психоанализ. Теория воображения Ж.-П. Сартра. Творчество как прорыв границ экзистенции у А. Камю: абсурд и бунт. Концепция ангажированности литературы. Экзистенциализм и театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет). Экзистенциалистские основания «театра жестокости» А. Арто. Идеи трансгрессии и потлача у Ж. Батая. Современный абсурдизм. Экзистенциалистские и абсурдистские мотивы в кинематографе.

Эстетика неотомизма. Учение Ж. Маритена о красоте: соотношение красоты и истины, веры, творения, гармонии. Религиозная сущность искусства. Искусство и христианский гуманизм. Художник и абсолют. Идеал, канон, художественное формотворчество. Неотомистский взгляд на искусство модернизма. Э. Жильсон о прекрасном, эстетическом наслаждении, специфике художественного творчества. Концепция живописи как пластического, а не изобразительно-подражательного искусства. Обоснование закономерности авангардных художественных явлений.

Эстетика персонализма. Э. Мунье о проблеме субъективности в художественном творчестве. Вопросы кино и фотографии в эстетике персонализма. Персоналистская кинокритика (А. Базен).

Эстетика неопозитивизма. Философское учение о языке и семантические основания искусства. Произведение как знак. Эстетика структурализма: означаемое и означающее в художественном языке, текст, письмо, проблемы формального анализа произведения искусства (К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт, Ф. Соллерс). Структурализм и «новый роман», «новая критика». «Новая волна» в кинематографе. Семантическая эстетика. Ч. Моррис о художественном творчестве как особом языке, вымысле и «предположительном поведении» в искусстве. Понятие эстетической информации у С. Лангер. Социально-символическая эстетика о статусе искусства и его потребителя, о компенсации социальной неполноценности в рекламе и моде.

Эстетика прагматизма. Утилитаризм и инструментализм в подходах к искусству, принципы практицизма и индивидуализма. «Искусство как опыт» Д. Дьюи. Проблемы растворения искусства в жизни. Соотношение массового и элитарного в искусстве. Вопросы эстетической оценки: «критерий удовольствия». Проблематика эстетического восприятия. Границы эстетического в эстетике прагматизма. Эстетика функционализма и ее влияние на архитектуру и градостроительство (Ле Корбюзье). Контекстуализм в эстетике: стирание границ между искусством и неискусством. Американский прагматизм и искусство «новой реальности» (поп-арт, оп-арт, боди-арт, гиперреализм, фотореализм, кинетическое искусство, земляное искусство, саморазрушающееся искусство, минимализм, концептуализм). Неонатурализм «новой фигуративности» в визуальных искусствах. Неопрагматизм Р. Рорти: случайность, ирония, солидарность.

Постмодернизм

Философско-эстетические основания (постфрейдизм, постструктурализм) и художественные предпосылки (искусство «новой реальности»). Теории деконструкции (Ж. Деррида), иронизма (У. Эко), симулякра (Ж. Бодрийар). Постмодернизм как феномен культуры: кросскультурность и транскультурность. Стирание границ между высокой и массовой культурой. Постмодернизм в искусстве: новая фигуративность, фабульность, мелодизм, «удовольствие от текста», интертекстуальность, многослойность, цитатность, сознательный эклектизм, полистилистика, персонажность, жестуальность. Постмодернизм в живописи, архитектуре, театре, литературе, музыке, балете. «Актуальное искусство»: инсталляции, перформансы, объекты. Постмодернизм в кино и других экранных искусствах. Специфика отечественного постмодернизма.

Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Тема 14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания

Основные подходы к проблеме эстетической деятельности в истории эстетики: магическая, религиозная, трудовая, игровая, социобиологическая, психоаналитическая и др. теории ее происхождения. Основные формы эстетической деятельности. Природа как объект эстетической деятельности. Особенности эстетической деятельности в сфере труда. Дизайн. Реклама. Мода. Потребительская эстетика (консьюмеризм). Игра как форма эстетической деятельности. Праздник, карнавал, маска как игровые феномены. Эстетическая деятельность и духовный мир человека. Эстетический опыт. Эстетическая и художественная деятельность. Эстетическая деятельность в системе массовых коммуникаций.

Сущность и структура эстетического сознания, его особенности и характеристики. Эстетическая потребность как одна из важнейших духовных потребностей личности. Влияние массового сознания, массовой культуры на характер эстетических потребностей. Вопросы формирования эстетических потребностей: способы, средства, методы, цели. Эстетическое чувство: специфика, формы, сферы проявления. Эстетическое созерцание. Эстетическая интуиция. Эстетические эмоции и переживания. Эстетическое наслаждение. Психология эстетического восприятия, его национально-культурные особенности. Эстетическое отношение, эстетические суждения, оценки и ценности. Эстетический вкус: факторы развития. Эстетический идеал и его связь с моральными, религиозными, социально-политическими идеалами. Эстетические взгляды и теории: история формирования и актуальные проблемы. Вопросы эстетического воспитания и образования.

Тема 15. Основные эстетические категории

Система эстетических категорий и возможные подходы к ее построению. *Эстетическое* как наиболее общая категория эстетики. Эстетическое и совершенное, гармоническое, художественное. Эстетическое и эстетское.

Прекрасное как доминанта классической эстетики: субъективные и объективные основания, социокультурная обусловленность. Прекрасное в жизни и в искусстве. Красота и красивость. Прекрасное и идеальное. Прекрасное и безобразное. Кич. Процессы эстетизации безобразного в современном кинематографе.

Возвышенное как сверхмерное. Особенности восприятия возвышенного. Возвышенное и прекрасное. Возвышенное и героическое. Возвышенное и низменное. Специфика воплощения возвышенного в разных видах искусства.

Трагическое. Понятие трагической коллизии. Трагическое и экзистенциальные проблемы. Трагическое и героическое. Трагедия и фарс. Трагедия как жанр искусства. Трагедия оптимистическая и пессимистическая. Феномен катарсиса. Значение трагедии в эволюции эстетических переживаний.

Комическое. Комизм как выражение противоречий человеческого существования. Специфика восприятия комического и его исторические формы. Особенности комического отрицания. Комическое и смешное. Юмор, ирония, иронизм, сарказм. Комедия. Проблема комического и трагикомического в современном кинематографе.

Паракатегории неклассики: абсурд, ризома, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.

Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО

Тема 16. Теоретические проблемы художественного творчества

Эстетическое и художественное. Эстетическая деятельность и художественное творчество. Психология художественного творчества. Социально-психологический, правовой, экономический статус творца.

Художественная индивидуальность. Личность художника и его биография как культурно-эстетическая проблема. Мотивы творчества. Соотношение в художественном творчестве реального и ирреального, рационального и интуитивного, интеллектуального и эмоционального. Природа художественного таланта. Талант и гений. Воображение и фантазия. Ассоциативное мышление. Художественное мастерство. Профессионализм и любительство. Артистизм. Художественный жест. Проблема авторства и вопросы авторского права. «Смерть автора» и «анонимность» актуальных арт-практик. Эволюция авторского и жанрового кинематографа.

Произведение искусства как цель и результат творческого процесса. Тенденции *non finito* в художественном творчестве. Художественный метод, стиль, жанр, манера. Критерии оценки художественной деятельности. Художник и общество. Свобода творчества и феномен ангажированности. Художник и публика. Социология художественного творчества.

Тема 17. Искусство как эстетический феномен

Эстетика и искусствознание о специфике искусства и методах его исследования. Происхождение и сущность искусства. Эволюция представлений о природе искусства в истории эстетической мысли: искусство как *techné*, подражание, изображение, отражение, самовыражение.

Художественность как воплощение эстетического в искусстве. Взаимосвязь содержательных и формальных компонентов искусства: форма-содержание. Художественный образ: проблемы типизации, идеализации, символизации. Проблема соотношения предмета и его образа в эстетике и искусстве. Персонификация художественного образа в лирическом герое, автопортрете, исполнителе. Роль нормы и канона в процессе создания художественного образа. Художественная условность. Художественный образ и символ. Символ и архетип в искусстве. Деконструкция образа в

неклассической эстетике: образ и симулякр. Производство искусства и артефакт. Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики.

Структурно-функциональный анализ художественного произведения. Тема, идея, замысел, смысл, направленность, пространственно-временная организация, композиция, ритм.

Проблема оригинальности произведения искусства. Шедевр как высшее выражение оригинальности и совершенного мастерства. Оригинал и копия, подделка.

Классификация произведений искусства: декоративно-прикладное искусство, «изящное искусство», «массовое искусство», арт-хаус.

Семиотика искусства: художественный язык и эстетическая коммуникация. Проблемы тиражирования и репродуцирования. Эстетика и художественная критика. Художественно-эстетические аспекты киноведения.

Тема 18. Виды искусства

Система искусств и виды искусства. Историческая обусловленность возникновения и развития различных искусств. Принципы классификации искусств. Типы классификации в истории эстетической мысли. Выразительные и материально-технические средства различных искусств. Соотношение видов и жанров искусства. Принципы жанрового деления в различных видах искусства. Миграция видов и жанров искусства. Типы взаимодействия искусств. Древний синкретизм. Синтез искусств: принципы соподчинения, коллажа, симбиоза, концентрации, ретрансляции. Синестезия как выражение образа в регистре всех человеческих чувств (светомузыка, синестетический фильм).

Архитектура. Художественно-эстетическая специфика архитектуры, ее исторические и национальные особенности. Проблема красоты и пользы, красоты и украшения: единство функциональной, конструктивной и художественной сторон в архитектуре. Художественное пространство в

архитектуре: формально-содержательные характеристики, проблема выразительности. Композиция и ансамбль. Архитектоника. Виды и типы архитектурных сооружений. Архитектурные стили, направления, школы. Архитектура и градостроительство: история вопроса и современные тенденции. Принципы эстетической организации среды обитания человека. Экстерьер и интерьер. Архитектура и дизайн. «Экологическая» архитектура: роль и значение ландшафта.

Скульптура. Эволюция представлений о месте и функциях скульптуры в истории искусств. Проблемы духовного и телесного, выразительности и изобразительности. Художественные средства скульптуры: пластико-выразительный объем, силуэт, пропорции, моделирование поверхности, светотень. Особенности станковой, монументальной, декоративной скульптуры. Роль материала в создании скульптуры. Скульптурная техника: рельеф, барельеф, горельеф, круглая скульптура. Роль скульптуры в городской среде.

Живопись и графика. Исторические этапы становления живописного искусства. Специфика художественного образа в живописи, характер его эстетического воздействия. Смысловое и пространственное восприятие живописи. Эстетические качества портрета, пейзажа, натюрморта, тематической композиции. Живописные средства: рисунок, цвет, светотень, колорит, прямая и обратная перспектива. Композиция. Особенности станковой, монументальной и декоративной живописи. Основные разновидности живописной техники: масляная живопись, акварель, гуашь, темпера, пастель, фреска и др. Эпохи, жанры, направления, стили, школы в живописи. Взаимодействие живописи с другими искусствами. Роль художника в кино. Проблемы рисованной анимации.

Живопись и графика: общее и особенное. Рисунок как основное художественно-эстетическое средство графики. Линия, плоскость, цвет в

графике. Графические техники. Виды графики: станковая, книжная и газетно-журнальная, плакатная, прикладная. Компьютерная графика в кино.

Декоративно-прикладное искусство. Художественное оформление предметов быта и производства как выражение эстетических потребностей человека и общества. Понятие декоративности. Разновидности декоративно-прикладного искусства. Декор и мода. Народные художественные промыслы. Костюм, грим, бутафория в кино.

Музыка. Возникновение музыки и специфика ее генезиса. Музыка и ритуал. Эволюция взглядов на природу и сущность музыки в истории эстетики. Выразительные средства музыки: мелодия, гармония, ритм, лад, мелодико-интонационный строй, композиция, тембр. Пространственно-временные факторы. Средства создания музыкального произведения: ассонанс, диссонанс, какофония, додекафония, алеаторика, сонорика. Музыка программная и непрограммная. Жанры музыкального искусства. Народная музыка, классическая музыка, оперная музыка, эстрадная музыка, рок-музыка. Музыка инструментальная и вокальная. Проблема интерпретации. Особенности музыкального восприятия. Роль музыки в кино. Специфика саундтрека.

Хореография. История танца. Язык танца, его знаковый характер. Национальная специфика хореографии. Дансатность и драмбалет. Роль музыки и ритма, пластики, мимики, пантомимы. Особенности ритуального, народного, бытового, классического танца, неоклассики, модерн-данса, контемпорари-данса. Характеристики сольных, ансамблевых, массовых танцев. Балет: роль хореографа и исполнителей (корифеи, солисты, кордебалет). Балетные киноверсии. Танец в кино.

Театр. Место и роль театра в истории культуры и искусства, его национальная специфика. Эволюция театральных форм и приемов. Синтетический характер театрального искусства, роль в нем литературы, драматургии, живописи, музыки, танца, постановочных средств. Пространственно-временные факторы: понятия хронотопа и темпоритма.

Театральные системы и школы. Театр переживания и театр представления: психологизм и остранение. Режиссерский театр. Пьеса и проблема ее режиссерской интерпретации в театральном искусстве. Мастерство актера. Специфика театральной игры. Сценическое движение, сценическая речь. Роль сценографии. Особенности музыкального театра и кукольного театра. Функции театра в обществе. Театр и публика. Основные тенденции развития современного театрального искусства. Театральные приемы в кино. Спектакли на кино- и телеэкране.

Эстрада и цирк как зрелищные искусства. Их игровая природа. Жанры эстрадно-циркового искусства, их специфические черты.

Литература как освоение мира в художественном слове. Фольклор и литература: возникновение письменных традиций. Национальный язык и национальные литературы. Образный строй и структура литературного произведения. Проза и поэзия. Литературные жанры. Стили, направления, методы. Литературная основа других искусств (пьеса, сценарий, либретто). Литература и кино. Дискуссии о литературности в кино. Проблемы экранизации.

Фотография как технический и художественный феномен: проблема видения. Фотоискусство: документальность и постановочность. Манипулирование изображением. Техника фотомонтажа. Фотореализм. Фотоискусство и киноискусство. Роль фотографии в обучении мастерству кинооператора.

Кино. Генезис киноискусства: технический и художественно-эстетический аспекты. Изобразительно-фотографические и динамические основы киноискусства. Фотогения и киногения. Синтетический характер искусства кино. Кино как коллективное, массовое искусство. Развлекательность и зрелищность. Реалистичность и иллюзионизм (линии Люмьера и Мельеса). Художественные средства киноискусства: план, монтаж, актерская выразительность, композиция, ракурс, свет, звук, ритм, движение и

др. Школы, течения, направления, стили киноискусства. Эстетические особенности немого, звукового, игрового, документального, научного, анимационного фильма. Жанры киноискусства. Авторский и жанровый кинематограф. Влияние технологических новаций (цифровые технологии, многоканальные звуковые технологии и т.п.) на киноязык. Специфика кинематографических профессий. Художественно-эстетические задачи сценариста, художника, режиссера, актера, оператора, киноведа. Функции кинематографа в обществе. Кинематограф и другие экранные искусства. Кино и массмедиа. Кино как фактор эстетического воспитания.

Телевидение. Взаимосвязь телевидения с другими видами искусства. TV как средство массовой коммуникации. Техническая и художественно-публицистическая доминанты. Телевидение и политика, идеология. Жанры телеискусства. Тележурналистика. Телерепортаж: режим реального времени. Художественная специфика телевизионного фильма, особенности его восприятия. Телесериал как эстетический феномен. Клип и реклама на TV. Роль телевидения в жизни человека и общества.

Раздел 5. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Тема 19. Эстетика, природа, экология

Природа как источник эстетического чувства. Эстетическое отношение к природе в восточной и западной эстетике, его историческая эволюция. Красота в природе и искусстве. Тема природы в различных видах и жарах искусства. Проблемы эстетической организации природной среды. Ландшафтное искусство. Садово-парковое искусство. Экологическая эстетика. Эстетический объект в философской эстетике и экоэстетике. Эколого-эстетическое воспитание. Эстетические взгляды «зеленых». Эстетизация окружающей среды (эстетика повседневности, энвайроментальная эстетика).

20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика

Эстетический потенциал культуры. Взаимосвязи эстетики и философии, культурологи, истории, религии, морали, точных наук, политики на разных этапах развития общества. Проблемы сохранения культурного наследия. Социология искусства. Художественно-эстетическая картина мира.

Культура и цивилизация. Эстетическая деятельность и машинное производство в условиях техногенной цивилизации. Техницизм в эстетике (Л. Мамфорд, В. Беньямин, М. Бензе). Искусство и научно-технический прогресс. Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.

Виртуалистика как новый раздел постнеклассической эстетики, изучающий весь комплекс виртуальных явлений в сфере современного художественно-эстетического опыта. Понятие виртуальной реальности. Принцип интерактивности. Виртуальная реальность как художественный феномен.

Классификация художественно-эстетической виртуальности:

- 1) естественная виртуальность (сновидения, грезы, мечты, видения наяву, галлюцинации, детские игры, фантазирование);
- 2) искусство как виртуальная реальность;
- 3) паравиртуальная реальность: а) психоделическое искусство; б) наработки элементов виртуальности в авангардно-модернистско-постмодернистском искусстве и актуальных арт-практиках, возникающие на базе традиционных «носителей» искусства, без применения электронной техники электроники;
- 4) протовиртуальная реальность – все формы и элементы виртуальности, возникающие или сознательно создаваемые на базе или с применением современной компьютерной техники: а) включение элементов виртуальной реальности в наиболее восприимчивые к ней виды «технических» искусств, в результате чего возникают начальные формы художественно-эстетической виртуальной реальности (компьютерные спецэффекты в кино, видео-

инсталляции); б) создание на основе элементов виртуальной реальности артефактов массовой культуры и прикладных продуктов, содержащих признаки художественности (компьютерные игры, видео-компьютерные аттракционы, лазерно-электронные шоу, компьютерные тренажеры); в) возникновение арт-практик внутри Сети, транслирующих и адаптирующих к работе Интернета традиционные арт-формы (сетевая литература, виртуальные выставки, музеи, путешествия по памятникам искусства и т.п.), и появление принципиально новых сетевых арт-проектов (net-арт, трансмузыка, компьютерные объекты и инсталляции, сетевой энвайронмент и т.п.), рассчитанных на аудиовизуальное восприятие без сенсорного подключения реципиента к Сети;

5) виртуальная реальность;

6) эстетическая виртуальная реальность, виртуал-арт.

Влияние новых цифровых технологий на язык кино. Сетевое искусство. Особенности художественных проектов в Интернете. Компьютерные игры. Гостевые сайты. Гипертексты. Перспективы развития web-искусства.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение кино- и видеофильмов, демонстрация иллюстративных изо- и фотоматериалов, ролевые игры, разбор конкретных ситуаций. В сочетании с индивидуальными занятиями, консультационной и внеаудиторной работой они направлены на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса «Эстетика» предусмотрены встречи с ведущими специалистами–искусствоведами и эстетиками, видными деятелями культуры и искусства в рамках дискуссионного клуба кафедры эстетики, истории и теории культуры «Парадоксы современной художественной культуры».

Самостоятельная работа студентов ВГИКа направлена на: а) изучение текстовых источников и произведений искусства с их последующим обсуждением; б) выборочное ознакомление с художественно-эстетическим материалом, выходящим за рамки основного курса; в) написание рефератов и подготовку сообщений по проблемам эстетики и искусства; г) применение эстетических знаний в процессе освоения избранной профессии, включая выполнение творческих работ.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Аристотель Об искусстве поэзии [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47027
2. Бычков В.В. Эстетика. М., 2016.
3. Гегель Г. Эстетика. Том I,II [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013.
Режим доступа Т I: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5915
Режим доступа Т II: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5916
4. Кант И. Критика способности суждения [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5921 Кривцун О. Эстетика. М., 2000.
5. Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров. 2-е изд. М., 2012.
6. Платон Сочинения Платона Часть 1 (Протагор. Эвтидем. Лахес. Хармид. Иппиас. Эвтифрон. Апология Сократа) [Электронный ресурс] . СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47038
7. Платон Сочинения Платона Часть 2 (Критон. Федон. Менон. Горгиас. Алкивиад первый. Алкивиад второй) [Электронный ресурс] Пб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47039

8. Платон Сочинения Платона Часть 4 (Федр. Пир. Лизис. Иппиас большой. Менексен. Ион. Феаг. Соперники. Иппарх) [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47040.
9. Платон Сочинения Платона Часть 5 (Филеб. Кратил. Теэтет) [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47041

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс», «Лань», «Юрайт».

3.1.2. Дополнительная литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб, 2000.
2. Базен А. Что такое кино? М., 1972.
3. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968.
4. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.
5. Бахтин М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
6. Белинский В.Г. Избранные эстетические работы. В 2-х т. М., 1986.
7. Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
8. Бергсон А. Смех. М., 1992.
9. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
10. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie aesthetica*. Т. 1. Раннее христианство. Византия. Т. 2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. 3-е изд. М., 2016.
11. Бычков В.В. Древнерусская эстетика. СПб., 2012.
12. Бычков В.В. Феномен иконы. М., 2009.
13. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. 2 изд. М., 2016.

14. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.
15. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог plus. М., 2013.
16. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., 2011.
17. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Эстетика символизма. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. 608 с., илл.
18. Герасимов С.А. Собрание сочинений. В 3-х т. М., 1999.
19. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
20. История эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1985-1990.
21. Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
22. Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
23. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
24. Искусство классицизма. М., 1994.
25. История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
26. История отечественного кино. М., 2005.
27. Камю А. Избранные произведения. М., 1993.
28. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
29. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
30. Кривцун О.А. Психология искусства. М., 2015.
31. Кривцун О.А. Творческое сознание художника. М., 2008.
32. Кроче Б. Эстетика. М., 2000.
33. Кулешов Л.В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
34. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
35. Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
36. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
37. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. I-VIII. М., 1963-1992.
38. Лотман Ю.Б. Об искусстве. СПб, 1998.

39. Малевич К. Собр. соч. в 5 т. Т.1-2. М., 1995-1998.
40. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 2 изд. М., 2016.
41. Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
42. Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
43. Новые аудиовизуальные технологии. М., 2005.
44. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
45. Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1962-1970.
46. Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2-х т. М., 1978.
47. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
48. Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
49. Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х т. М., 1990.
50. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
51. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб, 2001.
52. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
53. Спор о древних и новых. М., 1985.
54. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.
55. Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.
56. Теракопьян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.
57. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
58. Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.
59. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996.
60. Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.
61. Чернышевский Н.Г. Эстетика. М., 1958.
62. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
63. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.

64. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 5. М., 2012.
65. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 6. М., 2013.
66. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 7. М., 2014.
67. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
68. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.
69. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.
70. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Античная философия. Энциклопедический словарь. М., 2011.

Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1, 2. М., 2007.

Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.

Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Изд. 2. М., 2010.

Словарь средневековой культуры / Под редакцией А.Я. Гуревича. М., 2003.

Энциклопедия романтизма. М., 2001.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)
 2. Текстовые источники по курсу «Эстетика» на цифровых носителях для пользователей Интернета.
- Просветительский проект «Арзамас. Академия»: <http://arzamas.academy>

- The Metropolitan Museum of Art, New York опубликовал в открытом доступа 422 каталога выставок, некоторые из которых можно скачать в формате pdf: <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использования 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>
- Коллекции открытого доступа музея Tate – оцифровано 70 тыс. картин в высоком разрешении: <http://www.tate.org.uk/art/>
- Getty Museum (США) в открытом доступе 250 книг по искусству: <http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/inde..>
- Британская библиотека открыла доступ к 100 тыс. изображений с возможностью их свободного использования и редактирования: <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary>
- На сайте Solomon R. Guggenheim Museum 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: http://bit.ly/guggenheim_archive
- На сайте National Gallery of Art (США) в открытом доступе репродукции картин Ван Гога, Гогена, Рембрандта и других художников <http://1.usa.gov/1eDsUAp>

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Специальность/направление

52.03.06 – Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная

Москва

2024

Автор, составитель: доктор философских наук, профессор Н.Б.Маньковская

Рабочая программа учебной дисциплины «Эстетика» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 г.

по направлению подготовки 52.03.06 — Драматургия (бакалавриат).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	4
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	34
3.1. Список учебной литературы.....	34
3.1.1. Основная литература.....	34
3.1.2. Дополнительная литература	35
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	38
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).....	39
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	39

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Эстетика» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Важно дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
- представить основные этапы развития эстетических учений;
- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части ОПОП (Б1.О.04), ее изучение осуществляется на 3 курсе. Объем дисциплины – 3 зач. ед., что составляет 108 академических часов или 81 астрономический час.

«Эстетика» как методологическая дисциплина по отношению к учебным дисциплинам, изучающим литературу и искусство, изучается на базе таких дисциплин как философия, история, религиоведение, киноведение, драматургия, история изобразительного искусства, история русской и зарубежной литературы, история и теория театрального искусства и музыки и др.

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

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знает особенности национальных культур; УК-5.2. Умеет ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; УК-5.3. Умеет устанавливать контакты с людьми в процессе межкультурного взаимодействия; УК-5.4. Умеет учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; УК-5.5. Умеет применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; УК-5.6. Владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 ак.час. (81 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	64								
Теоретический блок:									
Лекции	64					34	30		
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									

Самостоятельная работа:	38					38			
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	Зачёт 6						Зачёт 6		
Всего часов	108				108	72	36		

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоят ельная работа
		лекции	Семина рские зани я	Лаборат орные занятия	
3 к., 5 семестр					
Раздел 1. Предмет эстетики					
1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»		2			1
2. Эстетическое знание и его формы		2			1
Раздел 2.История эстетики					
1. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды древнего Востока		2			2
2. Античная эстетика		4			2
3.Эстетика Средневековья		4			2
4. Эстетика Возрождения		2			2
5. Эстетика классицизма		2			2
6. Эстетика Просвещения		2			2

7. Эстетика романтизма		2			2
8. Немецкая классическая эстетика		4			2
9. Русская эстетика XI – первой половины XIX в.		2			2
10. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI в.		4			2
11. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI в.		4			2
3 к., 6 сем.					
Раздел 3. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание					
1. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания.		4			2
2. Основные эстетические категории		4			2
Раздел 4. Художественное творчество. Искусство					
1. Теоретические проблемы художественного творчества		4			2
2. Искусство как эстетический феномен		4			2
3. Виды искусства		4			2
Раздел 5. Эстетическая культура					
1. Эстетика, природа, экология		2			2
2. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика		4			2
Итого:	102	64			38

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Эстетика» является то, что компетенции формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ

Тема 1. Эволюция представлений о предмете эстетики.

Категория «эстетическое»

Эстетика (от др.-греч. *aisthanomai* - чувствовать; *aisthētikos* - воспринимаемый чувствами) – философская наука о духовно-чувственном отношении человека к действительности, изучающая опыт ее творческого освоения в культуре и искусстве.

Классическая эстетика (VI в. до н.э., классическая античность – XIX в. н.э.) как наука о прекрасном, философия искусства. Смысловое ядро и границы классической эстетики, связанные с чувственным, эмоциональным отношением к миру, с проблематикой эстетического восприятия и художественного творчества (мимесис, катарсис, вдохновение, эстетическое наслаждение, вкус). Центральные для классики эстетические категории (прекрасное, трагическое, возвышенное, комическое) и понятия (мера, гармония, калокагатия, канон, порядок, симметрия, ритм, образ, символ). Антропоцентризм и теоцентризм. Принципы универсализма и незаинтересованности. Внутренняя полемичность, вариативность классической эстетики.

Неклассическая эстетика (XX-XXI вв.) как результат смещения всех составляющих эстетического поля из философской сферы в эмпирическую.

Перенос внимания с чувственно-эмоционального отношения к миру, с эстетического наслаждения на интеллектуальное удовольствие, интерактивное взаимодействие с артефактом. Неклассическая эстетика как философия духовной и материальной культуры, искусства и творчества. Акцент на гротескном, шоковом, безобразном, дисгармонии, асимметрии, диссонансе. Появление паракатегорий (абсурд, симулякр, концепт, объект). Отказ от

принципов нормативности, иерархичности в пользу релятивизма. Переход от незаинтересованности к ангажированности. Выход из лингвоцентризма в телесность. Хронотипология неклассических форм художественно-эстетического сознания. Преобладание эстетического над художественным.

Постнеклассическая эстетика как синтез элементов классики и нонклассики.

Эстетическое как наиболее общая категория эстетики, посредством которой обозначается её предмет; как метакатегория, являющаяся для данной области знания системообразующей.

Тема 2. Эстетическое знание и его формы.

Эстетическая интуиция как источник эстетического знания и первая его форма. Связь эстетической интуиции с пространственно-временными структурами человеческой памяти и видами образного мышления, возникающими в процессе практической деятельности человека и художественного творчества. Мифология как первоначальная форма проявления эстетической интуиции и как «почва» искусства.

Эстетические идеи, взгляды, эстетическая теория как формы эстетического знания. Идея гармонии как ранняя разновидность проявления эстетического знания, сопряженного с космологией. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве.

Процесс формирования эстетической теории. Становление эстетики в качестве самостоятельной научной дисциплины. Место эстетики в структуре философского знания. Соотношение эстетики с другими науками: искусствознанием, теорией культуры, историей, этнологией, психологией, педагогикой, социологией, политологией, экономикой. Обратное воздействие эстетики на другие отрасли знания в XX-XXI вв.: процессы эстетизации философии, политики, науки, информатики.

Эстетика и культурная традиция. Эстетика и духовный мир человека. Эстетика и жизнь.

Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ

Тема 3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды Древнего Востока

Ранние проявления искусства и их первоначальные функции. Неолитическая революция и ее значение для развития искусства. Особенности первобытного искусства (миф, символ, художественные архетипы, примитивизм, изография и иероглифика). Предпосылки возникновения эстетических взглядов в Древнем мире (концепции рождения космоса из хаоса, попытки осмысления и описания красоты).

Культура древнейших цивилизаций: общее и особенное. Эстетические проблемы в художественной культуре Древнего Востока. Мифы, ритуалы, виды и жанры искусства (эпос, фольклор, поэзия, проза, театр, музыка, живопись, скульптура, архитектура). Субординация искусств. Эстетическая проблематика в Священных книгах («Ригведа», «Авеста», «Книга мертвых», «Библия»).

Древний Египет: специфика понимания прекрасного, возвышенного и трагического; древнеегипетский канон в живописи и архитектуре; проблемы религиозного реализма; особенности декоративно-прикладного искусства.

Древняя Индия: индуизм, буддизм и художественный канон Индии: вопросы происхождения искусства в ведической литературе («Натьяшастра»); эстетические идеалы; проблемы гармонии и красоты; духовный характер прекрасного как выражения абсолютного совершенства; медитация как путь эстетического постижения; эпос; семантическая роль танца в Древней Индии.

Древний и Средний Китай, Древняя Япония: эстетические ракурсы конфуцианства, даосизма, чань-буддизма, синтоизма, дзен-буддизма; эстетические аспекты психической деятельности; отношение к природе и природа искусства; место и роль человека в художественном универсуме, пространственная символика, иероглифика и каллиграфия; гравюра, поэзия, музыка, театральные условности.

Эстетические идеалы Древнего Востока в контексте современной западноевропейской культуры. Древневосточная тематика в кинематографе.

Тема 4. Античная эстетика

Эстетические парадигмы античной культуры. Основные понятия: космос, гармония, пропорция, мера, симметрия, канон, техне, калокагатия, мимесис, пойнсис, катарсис, телесность. Категории: прекрасное, трагическое, комическое. Периодизация античной эстетики: хтоническая эстетика (архаика); ранняя, средняя, высокая классика; эстетика эллинизма.

Хтоническая эстетика

Эстетические представления периода архаики: космологическая эстетика Гомера, Гесиода.

Античная классика

Эстетически взгляды Пифагора. Философия как эстетика бытия. Учение о числе. Музыкальная эстетика. Космологическая гармония сфер. Гармония как единство противоположностей. Красота как симметрия частей. Канон. Воспитательная роль искусства. Эстетика и медицина.

Эстетические воззрения Гераклита. Диалектические философские основания: «все возникает через борьбу»; «все течёт и изменяется»; «природа любит скрываться». Гармония как результат борьбы и единства противоположностей (метафоры лука и лиры). Мера как всеобъемлющий художественный принцип, эстетика космоса. Модификации огня как объективная основа прекрасного. Родовая относительность красоты.

Эстетические идеи Сократа. Целесообразность как условие прекрасного и критерий его относительности. Прекрасное и доброе (калокагатия). Телесное и духовное в искусстве. Искусство как подражание природе (скульптура, живопись) и созидание вещей (ремесла). Метод майевтики. Сократическая ирония.

Эстетика Платона. Связь эстетики с теорией припоминания и теорией государства. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Сверхчувственный характер истинно прекрасного, его безотносительность. Красота как любовь к

идеям, её бытийственный характер. Философский экстаз, мистическое постижение прекрасного. Мимесис как подражание абсолютной красоте мира идей. «Три скамьи». Чувственные вещи как тени идей. Искусство как тень теней, копия копий; живопись – «наводнительница теней». Платоновская «пещера». Боговдохновенность художественного творчества: идея «трех колец». Две музы – упорядочивающая и сладострастная. Социальный статус искусства. Институт оценщиков. Теория художественного воспитания. Идеальное произведение искусства. Мера как синтез предела и беспредельного. Гармония и ритм как проявления всего сущего. Эстетика космоса. Жизнь как кукольная игра богов.

Эстетика Аристотеля. Учение о материи и форме (гилеоморфизм). Полемика с Платоном: «Мой учитель - вещи, которые не умеют лгать». Систематизация признаков прекрасного как свойства самих вещей (порядок, соразмерность, определенность, ограниченность, единство в многообразии, цельность). Теория искусства. Мимесис и классификация искусств по средствам, предмету, способу подражания. Роды и виды поэзии: эпос, лирика, драма (трагедия и комедия). Теория драмы и определение трагедии в «Поэтике» Аристотеля. Представления о творческом процессе как интеллектуальном акте, об эстетическом восприятии как радости узнавания. Теория эстетического воспитания. Музыкальная эстетика. Учение о катарсисе как очищении при помощи сострадания и страха подобных аффектов. Неясные места в эстетике Аристотеля и особенности их трактовок в последующие эпохи.

Эллинизм

Специфика цезаристской культуры. Новые черты греко-римской эстетики: экспрессивность, символизм, аллегоризм, субъективизм, психологизм, индивидуализм. Сочетание реализма со схематизмом. Примат воображения и фантазии над подражанием. Культ формы. Риторика.

Эстетические учения стоиков, эпикурейцев, скептиков, теоретиков искусства.

Неоплатонизм. Учение о едином и его ипостасях (ум, душа, космос). Красота как сугубо духовное образование. Иерархия красоты. Световая символика. Огненный и софийный эйдосы. Мифология и творчество как созерцание и проявление софийности. Эстетические образы в «Эннеадах».

Проблемы экранизации античных сюжетов.

Тема 5. Эстетика Средневековья

Преемственность и различия между античной и христианской эстетикой. Христианская вера как доминанта эстетического сознания. Аллегоризм и символизм как системообразующие признаки средневекового искусства (готика, иконопись, духовная музыка, рыцарская поэзия, куртуазные романы, городская литература, фаблю). Проблема авторства. «Неписаная теория» и ученая эстетика. Классификация искусств. Философско-эстетические различия между ранним и поздним Средневековьем. Противоборство неоплатонической и аристотелистской тенденций: францисканцы и доминиканцы. Христианские мифы и персонажи в мировой художественной культуре.

Раннее Средневековье

Аврелий Августин как систематик раннего христианства. Христианизация платонизма и неоплатонизма. Религиозные, метафизические, психологические, математические основания эстетики Августина. Христианский мистицизм. Бог как Совершенство. Теодицея. Свобода воли. Учение о знании. Наука и мудрость. Философия истории. «Исповедь»: психологический самоанализ. Прекрасное и соответственное. Лестница красоты. Учение о прекрасном: «Форма всякой красоты – единство». Безобразное как отсутствие формы. Атрибуты прекрасного: целостность, единство, симметрия, пропорция, порядок, равенство, сходство, подобие, различие, контраст, число, вес. Эстетическое восприятие: соразмерность познающего и познаваемого. Музыкальная эстетика: 5 видов музыкальных чисел. Понимание искусства и его значение в богопознании.

Бозций. Пифагореизм и неоплатонизм ранних сочинений о музыке и арифметике. Тождество красоты и формы. Эстетические проблемы схоластического философствования.

Позднее Средневековье

Проблема веры и разума в обскурантизме и теологическом рационализме: поиски компромисса. Теория двух истин.

Фома Аквинский. Учение о материи и форме (потенциальное и актуальное). Примат разума над волей. Гармонизация разума и веры. Аристотелизм Св. Фомы. Эстетика томизма: концепция божественной и земной красоты; искусство как богопознание; божественные знаки и символы в искусстве; объективное существование земной красоты; условия красоты (цельность, пропорциональность, ясность); природа человеческого искусства; стадии творческого процесса; проблема подражания. Влияние Св. Фомы на последующую христианскую эстетическую мысль. Учение о перспективе. Живопись – «книга для неграмотных», приобщающая их к истинному знанию.

Византийская эстетика. Патристическая эстетика. Учение о прекрасном и его проявлении – свете. Василий Великий: красота есть свет. Эстетические концепции Афанасия Александрийского, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, псевдо-Дионисия Ареопагита. Категории прекрасного, образа, символа, знака, имени, идеала, искусства. Проблема символа в византийской эстетике как «неподобного подобия» божественного совершенства. Литургическая эстетика. Византийское искусство: архитектура, живопись, декоративное, ораторское искусство. Описания произведений искусства в экфрасисе.

Средневековые лабиринты в современном искусстве.

Тема 6. Эстетика Возрождения

Эстетические доминанты эпохи. Религиозное и художественное сознание. Процессы секуляризации искусства. Античность как источник подлинной красоты. Возрождение и развитие идей эпикуреизма, неоплатонизма, аристотелизма. Специфика ренессансного гуманизма. Искусство как акт личного творчества. Идеи всемогущества художника, его соревнования с природой. Проблема героя. Философская эстетика и практическая эстетика. Возникновение «свободных искусств». Художественные открытия и новации.

Единство формы, различие добра и красоты и связь между ними, любовь – как основа бытия и красоты (Н. Кузанский). Гармония и мера как основания прекрасного, учение о красоте и украшении, красоте вымысла, отказе от следования образцам (Ж.-Б. Альберти). Живопись как философия и наука, обоснование ее главенствующей роли среди других искусств, учение о перспективе (Л. да Винчи). Красота, гармония и грация; проблемы эстетического воспитания (М. Фичино, П. делла Мирандола). Проблемы эстетики в творчестве Бокаччо, Петрарки, Данте, Дюрера, Рабле, дю Белле, Монтеня, Сервантеса, Шекспира. Мировое значение искусства и эстетики Ренессанса. Современные дискуссии. Ренессансные сюжеты в киноискусстве.

Тема 7. Эстетика классицизма

Теория и художественная практика классицизма. Трагический гуманизм. Картезианство. Рационалистическое переосмысление античной эстетической традиции. Две картины мира: классицизм и барокко. Природа и культура. Эстетика и этика. Теории аффектов, модусов, острого ума. Нормативность классицизма, примат содержания. Виды и жанры искусства, их иерархия. Проблема условности и типизации в искусстве. Дискуссии о мимесисе и катарсисе. Теория драмы (Н. Буало). Конфликт любви и долга. Правило трех единств. Следование образцам. Котурны. Функции искусства. Театр П. Корнея и Ж. Расина. Спор пуссенистов и рубенсистов о рисунке и колорите.

Г.-В. Лейбниц, М. Опиц, И.-К. Готшед об эстетике и искусстве. Революционный классицизм Ж.-Л. Давида. Псевдоклассицизм. Классицизм и академизм. «Новый классицизм» в искусстве последней трети XX в. Классицизм как современный киноприем.

Тема 8. Эстетика Просвещения

Эстетика и наука: «знание – сила». Сенсуализм, эмпиризм, механистический материализм. Натура и культура, искусство и цивилизация. Эстетика и идеология. Искусство и общество. Эстетика и мораль. Демократизм и антиклерикализм. Критика теории классицизма и изящных искусств. Новая концепция человека и общества: «дитя природы», *tabularasa*, естественное право. Единство духовного и телесного. Воспитание гражданственности. Новая теория подражания: верность действительности. Нарастание реалистических тенденций в литературе, драматическом и оперном театре, живописи, музыке, балете. Сентиментализм. Защита нового искусства: «Все жанры хороши кроме скучного». Смешение жанров: «мещанская трагедия». Художественная правда. Проблема народности искусства. Различение прекрасного и возвышенного. «Лаокоон. О границах живописи и поэзии» Г.-Э. Лессинга Разграничение живописи и поэзии: литературные приоритеты. Теория литературы и теория драмы. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Смешение высокого и низкого жанров. Теория естественного эстетического вкуса.

Особенности английского (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, А. Шефтсбери, Э.Бёрк, Г. Хоум, У. Хогарт, Д. Юм), немецкого (И. Винкельман, Г.-Э. Лессинг, И. Гердер, И. Фостер), французского (Ш. Монтескье, Ф.-М.-А. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро) Просвещения.

Просветительский проект и современность, его отражение в кинематографе.

Тема 9. Эстетика романтизма

Художественно-эстетические доминанты: воображаемые миры, загадочность, эмоциональность, психологизм, исповедальность, ирония, национально-историческое своеобразие («дух эпохи», «местный колорит»). Тираноборчество. Стоический пессимизм. Пантеизм. «Искусство для искусства», «башня из слоновой кости»: экзотические путешествия и «путешествия в кресле», культ любовного чувства, религиозные искания. Магистральные темы: быстротечность времени, разлад с миром, меланхолия («болезнь века»), мировая скорбь, одиночество, индивидуальная свобода. Жизнь как синтез противоречий, гармония как единство противоположностей – прекрасного и уродливого, возвышенного и смешного, старого и нового. Эстетизация безобразного. Отказ от деления искусства на «высокие» и «низкие» жанры: синтетический роман. Стиливые особенности: живописность, символика. Специфика французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, американского, русского романтизма.

Философские основания. Эстетика Ф.В.Й. Шеллинга. Философия тождества и метод конструирования. Система трансцендентального идеализма и философия искусства. Искусство как завершение мирового духа, самосозерцание абсолюта, «бесконечность бессознательности». Красота как основная особенность искусства, соразмерность идеального и реального, бесконечность, выраженная в конечном. Спор о красоте в искусстве и природе: художественная красота выше природной. Примат интуиции. Культ гения, абсолютной свободы творчества. Иррациональный характер художественного творчества. Искусство как прообраз науки, «извечный и подлинный органон» философии. Философия искусства как «наука о Всем». Роль мифологии как связующего звена между поэзией и науками. Концепция развития искусства от чувственного к духовному, от пластического к живописному. Попытка преодоления крайностей классицизма и эмпиризма в «новой эстетике».

Искусство как целостность. Новая классификация искусств: круг вместо пирамиды. Идеи синтеза искусств. Роман как синтез эпоса с драмой.

Тема 10. Немецкая классическая эстетика

А. Баумгартен. Введение термина «эстетика» для выделения самостоятельной области философского знания. Структура эстетики.

Ф. Шиллер: «Письма об эстетическом воспитании человека». Теория культуры и концепция эстетического воспитания. Критика разделения труда. Искусство как средство воспитания целостного, гармонического человека. Гармония – центральная эстетическая категория, ее выражение – грация. Красота как проявление гармонии и побуждение к игре. Роль игры в жизни и в искусстве. Незаинтересованность эстетического суждения. Эстетический идеал и идеализация. Периодизация художественной истории. Шиллер – драматург. «Рупоры идей».

И.В. Гёте. Веймарский классицизм. Искусство как живое целое. Художник как господин и раб природы. Правда и правдоподобие в искусстве. Искусство как соперничество с природой, эстетическое преобразование действительности. Теория цветов. Полемика с натуралистами. Воплощение идей о гармонии и идеале в творчестве Гёте.

И. Кант. Докритическая эстетика: «Наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного». Влияние английской эмпирической традиции. Эстетика в системе «Критик». «Критика способности суждения». Эстетика как завершающая часть философской системы, критика прекрасного, а не наука о прекрасном. Незаинтересованность эстетического чувства. Аналитика прекрасного и возвышенного. Свободная красота и привходящая красота. Учение о гении и идеале. Классификация искусств. Теория вкуса. Антиномии вкуса. Отличие неопределенной эстетической идеи как «трансцендентного понятия разума о сверхчувственном, необъяснимого представления

воображения» от логического понятия. Заключение об антиномичности разума. Кант и неокантианство, посткантианство.

Г.В.Ф. Гегель. Эстетика в универсальной системе идеалистической диалектики. Соотношение искусства, религии и философии как форм проявления мирового духа. Искусство – чувственное изображение абсолюта. Эстетика как философия искусства. Искусство как форма самопроизводства человека во внешнем мире. Логический подход к искусству (диалектика формы и содержания). Исторические формы искусства (символическая, классическая, романтическая), их категориальные и видовые доминанты. Единство исторического и логического. Диспропорции в развитии искусства. Проблема «смерти искусства». Свободные искусства и перспективы их развития. Эстетический идеал как истина духа, действительность искусства. Проблемы художественной типизации.

Тема 11. Русская эстетика XI – первой половины XIX века

Художественно-эстетическая культура Древней Руси (XI – XVII вв.). Связь с античной и византийской традициями. Органическое соединение языческой и христианской культуры в древнерусской эстетике. Духовность, соборность, софийность, каноничность. Прекрасное и возвышенное. Категория дива. Метафоры-символы. Эстетика аскетизма и исихазма. Иконоборцы и иконопочитатели. Эстетические аспекты иконописи. Поэтика литературы, архитектуры, пластики, церковной музыки. Сохранение и развитие традиционных ценностей в современной православной эстетике. Кинематографические образы Древней Руси.

Реформы Петра I и их значение для искусства и эстетики.

XVIII в.: русский просветительский классицизм. М.В. Ломоносов; красота как познание; учение о «возбуждении страстей»; проблема возвышенного; теория трех штилей. В.К. Тредиаковский: происхождение, классификация и функции искусства с позиций историзма. Н.И. Новиков:

эстетическое как совершенное; полемика просветителей с масонами. А.Н. Радищев: взаимообусловленность красоты мира и человека; вольность как условие совершенства.

Русское барокко. Сентиментализм (Н.М. Карамзин).

Первая половина XIX в. Становление эстетики как науки в России (А.Ф. Мерзляков, В.Ф. Одоевский). Эстетика русского романтизма (Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский). Эстетические воззрения декабристов. Проблемы эстетики в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Эстетика славянофилов (А.С. Хомяков). Эстетические взгляды революционных демократов. В.Г.Белинский: «движущаяся эстетика». А.И. Герцен об историческом развитии искусства. Н.Г. Чернышевский об эстетических отношениях искусства к действительности: «прекрасное есть жизнь». Проблемы реализма и народности искусства.

Тема 12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI века

Проблемы эстетики и искусства в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Критический реализм. Эстетические взгляды Г.В. Плеханова.

Русская религиозно-философская эстетика. Теургическая эстетика Серебряного века. Философия всеединства В.С. Соловьева: искусство как свободная теургия; софиология и учение о духовно-прекрасном. Эстетика русского символизма (А. Белый, В.И. Иванов, А.А. Блок). Философия космизма и ее эстетические аспекты (Н.Ф. Федоров). Эстетика русского экзистенциализма (Н.А. Бердяев). Эстетика русского авангарда (К. Малевич, В.В. Кандинский). Религиозно-антропологическая эстетика П.А. Флоренского. Историко-философская эстетика А.Ф. Лосева. Культурологическая эстетика М.М. Бахтина. Структурно-семиотическая эстетика Ю.Б. Лотмана. Советская эстетика и искусство социалистического реализма.

Тема 13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI века

Художественно-эстетические тенденции середины XIX века

Эстетика позитивизма (О. Конт, И. Тэн) как теоретическая основа натурализма в западноевропейском искусстве.

Эстетика философии жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель).

Эстетика позднего романтизма (Г. Спенсер, Дж. Рескин) и художественная практика конца XIX в. (прерафаэлиты, импрессионизм). Живопись и фотография. Проблемы фотографической выразительности (Э. Делакруа, Ш. Бодлер, Э. Золя, импрессионисты).

Неклассическая эстетика

Модернизм

Характерные признаки неклассики в эстетике и искусстве. Философско-эстетическая специфика модернизма. Модернизм и авангард: общее и особенное.

Психоаналитическая эстетика. Классический фрейдизм. Искусство и мораль, искусство и религия. Концепция бессознательного и ее место в эстетической теории З. Фрейда. Я и Оно. Либидо. Эдипов комплекс. Эрос и Танатос. Пансексуализм. Садомазохизм. Искусство как форма сублимации. Компенсаторная функция искусства. Сновидческая концепция творчества. Психокритика. Миф и символ в эстетике фрейдизма. Проблема интуитивных оснований творчества. Фрейдизм и сюрреализм (литература, живопись, театр, кинематограф). Концепция автоматического письма.

Неофрейдизм. Отход от крайностей биологизма и пансексуализма. Перенос внимания на цивилизационные и социальные проблемы. К. Юнг о коллективном бессознательном. Понятие архетипа и его значение для искусства и эстетики. Социокультурные основания искусства. Фрейдомарксизм (Э. Фромм). Специфика американского неофрейдизма. Г. Маркузе об эросе и

цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в леворадикальной эстетике. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции. Процессы респектабилизации порнографии в кинематографе.

Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Либидозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара. Эстетические взгляды Ю. Кристевой: психоанализ и неотомизм.

Психоанализ и кино.

Эстетика интуитивизма. Иррациональное истолкование интуиции у А. Бергсона. Интуиция как идеал непосредственного и абсолютного знания. Понятия длительности и жизненного порыва. Эстетическая интуиция и симпатия. Суггестивная функция творчества. Проблемы ритма в искусстве. Художественное мифотворчество. Учение о смехе. Проблемы ассоциативной, эмоциональной памяти. Интуитивизм и литература потока сознания (М. Пруст, Дж. Джойс, У. Фолкнер).

«Философия духа» Б. Кроче. Учение о языке. Эстетика как общая лингвистика. Искусство как выражение, выражение как искусство. Значение крочеанства для развития современного искусства.

Феноменологическая эстетика (Э. Гуссерль, Р. Ингарден, М. Мерло-Понти, М. Дюфрени). Теория интенциональности сознания. Проблема феноменологической редукции. Р. Ингарден о многослойной структуре художественного произведения, проблемах его интерпретации. М. Дюфрени об экзистенциальном априори художника, артизации действительности, хэппенинге в искусстве.

Эстетика экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар). Проблемы «несчастливого сознания» в философии и искусстве: заброшенность в существование, бытие-к-смерти, абсурд, одиночество, пограничная ситуация, выбор, нечистая совесть, тоска, тошнота.

Тенденции эстетизации философии. Экзистенциальный психоанализ. Теория воображения Ж.-П. Сартра. Творчество как прорыв границ экзистенции у А. Камю: абсурд и бунт. Концепция ангажированности литературы. Экзистенциализм и театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет). Экзистенциалистские основания «театра жестокости» А. Арто. Идеи трансгрессии и потлача у Ж. Батая. Современный абсурдизм. Экзистенциалистские и абсурдистские мотивы в кинематографе.

Эстетика неотомизма. Учение Ж. Маритена о красоте: соотношение красоты и истины, веры, творения, гармонии. Религиозная сущность искусства. Искусство и христианский гуманизм. Художник и абсолют. Идеал, канон, художественное формотворчество. Неотомистский взгляд на искусство модернизма. Э. Жильсон о прекрасном, эстетическом наслаждении, специфике художественного творчества. Концепция живописи как пластического, а не изобразительно-подражательного искусства. Обоснование закономерности авангардных художественных явлений.

Эстетика персонализма. Э. Мунье о проблеме субъективности в художественном творчестве. Вопросы кино и фотографии в эстетике персонализма. Персоналистская кинокритика (А. Базен).

Эстетика неопозитивизма. Философское учение о языке и семантические основания искусства. Произведение как знак. Эстетика структурализма: означаемое и означающее в художественном языке, текст, письмо, проблемы формального анализа произведения искусства (К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт, Ф. Соллерс). Структурализм и «новый роман», «новая критика». «Новая волна» в кинематографе. Семантическая эстетика. Ч. Моррис о художественном творчестве как особом языке, вымысле и «предположительном поведении» в искусстве. Понятие эстетической информации у С. Лангер. Социально-символическая эстетика о статусе искусства и его потребителя, о компенсации социальной неполноценности в рекламе и моде.

Эстетика прагматизма. Утилитаризм и инструментализм в подходах к искусству, принципы практицизма и индивидуализма. «Искусство как опыт» Д. Дьюи. Проблемы растворения искусства в жизни. Соотношение массового и элитарного в искусстве. Вопросы эстетической оценки: «критерий удовольствия». Проблематика эстетического восприятия. Границы эстетического в эстетике прагматизма. Эстетика функционализма и ее влияние на архитектуру и градостроительство (Ле Корбюзье). Контекстуализм в эстетике: стирание границ между искусством и неискусством. Американский прагматизм и искусство «новой реальности» (поп-арт, оп-арт, боди-арт, гиперреализм, фотореализм, кинетическое искусство, земляное искусство, саморазрушающееся искусство, минимализм, концептуализм). Неонатурализм «новой фигуративности» в визуальных искусствах. Неопрагматизм Р. Рорти: случайность, ирония, солидарность.

Постмодернизм

Философско-эстетические основания (постфрейдизм, постструктурализм) и художественные предпосылки (искусство «новой реальности»). Теории деконструкции (Ж. Деррида), иронизма (У. Эко), симулякра (Ж. Бодрийар). Постмодернизм как феномен культуры: кросскультурность и транскультурность. Стирание границ между высокой и массовой культурой. Постмодернизм в искусстве: новая фигуративность, фабульность, мелодизм, «удовольствие от текста», интертекстуальность, многослойность, цитатность, сознательный эклектизм, полистилистика, персонажность, жестуальность. Постмодернизм в живописи, архитектуре, театре, литературе, музыке, балете. «Актуальное искусство»: инсталляции, перформансы, объекты. Постмодернизм в кино и других экранных искусствах. Специфика отечественного постмодернизма.

Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Тема 14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания

Основные подходы к проблеме эстетической деятельности в истории эстетики: магическая, религиозная, трудовая, игровая, социобиологическая, психоаналитическая и др. теории ее происхождения. Основные формы эстетической деятельности. Природа как объект эстетической деятельности. Особенности эстетической деятельности в сфере труда. Дизайн. Реклама. Мода. Потребительская эстетика (консьюмеризм). Игра как форма эстетической деятельности. Праздник, карнавал, маска как игровые феномены. Эстетическая деятельность и духовный мир человека. Эстетический опыт. Эстетическая и художественная деятельность. Эстетическая деятельность в системе массовых коммуникаций.

Сущность и структура эстетического сознания, его особенности и характеристики. Эстетическая потребность как одна из важнейших духовных потребностей личности. Влияние массового сознания, массовой культуры на характер эстетических потребностей. Вопросы формирования эстетических потребностей: способы, средства, методы, цели. Эстетическое чувство: специфика, формы, сферы проявления. Эстетическое созерцание. Эстетическая интуиция. Эстетические эмоции и переживания. Эстетическое наслаждение. Психология эстетического восприятия, его национально-культурные особенности. Эстетическое отношение, эстетические суждения, оценки и ценности. Эстетический вкус: факторы развития. Эстетический идеал и его связь с моральными, религиозными, социально-политическими идеалами. Эстетические взгляды и теории: история формирования и актуальные проблемы. Вопросы эстетического воспитания и образования.

Тема 15. Основные эстетические категории

Система эстетических категорий и возможные подходы к ее построению. *Эстетическое* как наиболее общая категория эстетики. Эстетическое и совершенное, гармоническое, художественное. Эстетическое и эстетское.

Прекрасное как доминанта классической эстетики: субъективные и объективные основания, социокультурная обусловленность. Прекрасное в жизни и в искусстве. Красота и красивость. Прекрасное и идеальное. Прекрасное и безобразное. Кич. Процессы эстетизации безобразного в современном кинематографе.

Возвышенное как сверхмерное. Особенности восприятия возвышенного. Возвышенное и прекрасное. Возвышенное и героическое. Возвышенное и низменное. Специфика воплощения возвышенного в разных видах искусства.

Трагическое. Понятие трагической коллизии. Трагическое и экзистенциальные проблемы. Трагическое и героическое. Трагедия и фарс. Трагедия как жанр искусства. Трагедия оптимистическая и пессимистическая. Феномен катарсиса. Значение трагедии в эволюции эстетических переживаний.

Комическое. Комизм как выражение противоречий человеческого существования. Специфика восприятия комического и его исторические формы. Особенности комического отрицания. Комическое и смешное. Юмор, ирония, иронизм, сарказм. Комедия. Проблема комического и трагикомического в современном кинематографе.

Паракатегории неклассики: абсурд, ризома, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.

Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО

Тема 16. Теоретические проблемы художественного творчества

Эстетическое и художественное. Эстетическая деятельность и художественное творчество. Психология художественного творчества. Социально-психологический, правовой, экономический статус творца.

Художественная индивидуальность. Личность художника и его биография как культурно-эстетическая проблема. Мотивы творчества. Соотношение в художественном творчестве реального и ирреального, рационального и интуитивного, интеллектуального и эмоционального. Природа художественного таланта. Талант и гений. Воображение и фантазия. Ассоциативное мышление. Художественное мастерство. Профессионализм и любительство. Артистизм. Художественный жест. Проблема авторства и вопросы авторского права. «Смерть автора» и «анонимность» актуальных арт-практик. Эволюция авторского и жанрового кинематографа.

Произведение искусства как цель и результат творческого процесса. Тенденции *nonfinito* в художественном творчестве. Художественный метод, стиль, жанр, манера. Критерии оценки художественной деятельности. Художник и общество. Свобода творчества и феномен ангажированности. Художник и публика. Социология художественного творчества.

Тема 17. Искусство как эстетический феномен

Эстетика и искусствознание о специфике искусства и методах его исследования. Происхождение и сущность искусства. Эволюция представлений о природе искусства в истории эстетической мысли: искусство как *techné*, подражание, изображение, отражение, самовыражение.

Художественность как воплощение эстетического в искусстве. Взаимосвязь содержательных и формальных компонентов искусства: форма-содержание. Художественный образ: проблемы типизации, идеализации, символизации. Проблема соотношения предмета и его образа в эстетике и искусстве. Персонификация художественного образа в лирическом герое, автопортрете, исполнителе. Роль нормы и канона в процессе создания художественного образа. Художественная условность. Художественный образ и символ. Символ и архетип в искусстве. Деконструкция образа в

неклассической эстетике: образ и симулякр. Производство искусства и артефакт. Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики.

Структурно-функциональный анализ художественного произведения. Тема, идея, замысел, смысл, направленность, пространственно-временная организация, композиция, ритм.

Проблема оригинальности произведения искусства. Шедевр как высшее выражение оригинальности и совершенного мастерства. Оригинал и копия, подделка.

Классификация произведений искусства: декоративно-прикладное искусство, «изящное искусство», «массовое искусство», арт-хаус.

Семиотика искусства: художественный язык и эстетическая коммуникация. Проблемы тиражирования и репродуцирования. Эстетика и художественная критика. Художественно-эстетические аспекты киноведения.

Тема 18. Виды искусства

Система искусств и виды искусства. Историческая обусловленность возникновения и развития различных искусств. Принципы классификации искусств. Типы классификации в истории эстетической мысли. Выразительные и материально-технические средства различных искусств. Соотношение видов и жанров искусства. Принципы жанрового деления в различных видах искусства. Миграция видов и жанров искусства. Типы взаимодействия искусств. Древний синкретизм. Синтез искусств: принципы соподчинения, коллажа, симбиоза, концентрации, ретрансляции. Синестезия как выражение образа в регистре всех человеческих чувств (светомузыка, синестетический фильм).

Архитектура. Художественно-эстетическая специфика архитектуры, ее исторические и национальные особенности. Проблема красоты и пользы, красоты и украшения: единство функциональной, конструктивной и художественной сторон в архитектуре. Художественное пространство в

архитектуре: формально-содержательные характеристики, проблема выразительности. Композиция и ансамбль. Архитектоника. Виды и типы архитектурных сооружений. Архитектурные стили, направления, школы. Архитектура и градостроительство: история вопроса и современные тенденции. Принципы эстетической организации среды обитания человека. Экстерьер и интерьер. Архитектура и дизайн. «Экологическая» архитектура: роль и значение ландшафта.

Скульптура. Эволюция представлений о месте и функциях скульптуры в истории искусств. Проблемы духовного и телесного, выразительности и изобразительности. Художественные средства скульптуры: пластично-выразительный объем, силуэт, пропорции, моделирование поверхности, светотень. Особенности станковой, монументальной, декоративной скульптуры. Роль материала в создании скульптуры. Скульптурная техника: рельеф, барельеф, горельеф, круглая скульптура. Роль скульптуры в городской среде.

Живопись и графика. Исторические этапы становления живописного искусства. Специфика художественного образа в живописи, характер его эстетического воздействия. Смысловое и пространственное восприятие живописи. Эстетические качества портрета, пейзажа, натюрморта, тематической композиции. Живописные средства: рисунок, цвет, светотень, колорит, прямая и обратная перспектива. Композиция. Особенности станковой, монументальной и декоративной живописи. Основные разновидности живописной техники: масляная живопись, акварель, гуашь, темпера, пастель, фреска и др. Эпохи, жанры, направления, стили, школы в живописи. Взаимодействие живописи с другими искусствами. Роль художника в кино. Проблемы рисованной анимации.

Живопись и графика: общее и особенное. Рисунок как основное художественно-эстетическое средство графики. Линия, плоскость, цвет в

графике. Графические техники. Виды графики: станковая, книжная и газетно-журнальная, плакатная, прикладная. Компьютерная графика в кино.

Декоративно-прикладное искусство. Художественное оформление предметов быта и производства как выражение эстетических потребностей человека и общества. Понятие декоративности. Разновидности декоративно-прикладного искусства. Декор и мода. Народные художественные промыслы. Костюм, грим, бутафория в кино.

Музыка. Возникновение музыки и специфика ее генезиса. Музыка и ритуал. Эволюция взглядов на природу и сущность музыки в истории эстетики. Выразительные средства музыки: мелодия, гармония, ритм, лад, мелодико-интонационный строй, композиция, тембр. Пространственно-временные факторы. Средства создания музыкального произведения: ассонанс, диссонанс, какофония, додекафония, алеаторика, сонорика. Музыка программная и непрограммная. Жанры музыкального искусства. Народная музыка, классическая музыка, оперная музыка, эстрадная музыка, рок-музыка. Музыка инструментальная и вокальная. Проблема интерпретации. Особенности музыкального восприятия. Роль музыки в кино. Специфика саундтрека.

Хореография. История танца. Язык танца, его знаковый характер. Национальная специфика хореографии. Дансатность и драмбалет. Роль музыки и ритма, пластики, мимики, пантомимы. Особенности ритуального, народного, бытового, классического танца, неоклассики, модерн-данса, контемпорари-данса. Характеристики сольных, ансамблевых, массовых танцев. Балет: роль хореографа и исполнителей (корифеи, солисты, кордебалет). Балетные киноверсии. Танец в кино.

Театр. Место и роль театра в истории культуры и искусства, его национальная специфика. Эволюция театральных форм и приемов. Синтетический характер театрального искусства, роль в нем литературы, драматургии, живописи, музыки, танца, постановочных средств. Пространственно-временные факторы: понятия хронотопа и темпоритма.

Театральные системы и школы. Театр переживания и театр представления: психологизм и остранение. Режиссерский театр. Пьеса и проблема ее режиссерской интерпретации в театральном искусстве. Мастерство актера. Специфика театральной игры. Сценическое движение, сценическая речь. Роль сценографии. Особенности музыкального театра и кукольного театра. Функции театра в обществе. Театр и публика. Основные тенденции развития современного театрального искусства. Театральные приемы в кино. Спектакли на кино- и телеэкране.

Эстрада и цирк как зрелищные искусства. Их игровая природа. Жанры эстрадно-циркового искусства, их специфические черты.

Литература как освоение мира в художественном слове. Фольклор и литература: возникновение письменных традиций. Национальный язык и национальные литературы. Образный строй и структура литературного произведения. Проза и поэзия. Литературные жанры. Стили, направления, методы. Литературная основа других искусств (пьеса, сценарий, либретто). Литература и кино. Дискуссии о литературности в кино. Проблемы экранизации.

Фотография как технический и художественный феномен: проблема видения. Фотоискусство: документальность и постановочность. Манипулирование изображением. Техника фотомонтажа. Фотореализм. Фотоискусство и киноискусство. Роль фотографии в обучении мастерству кинооператора.

Кино. Генезис киноискусства: технический и художественно-эстетический аспекты. Изобразительно-фотографические и динамические основы киноискусства. Фотогения и киногоения. Синтетический характер искусства кино. Кино как коллективное, массовое искусство. Развлекательность и зрелищность. Реалистичность и иллюзионизм (линии Люмьера и Мельеса). Художественные средства киноискусства: план, монтаж, актерская выразительность, композиция, ракурс, свет, звук, ритм, движение и

др. Школы, течения, направления, стили киноискусства. Эстетические особенности немого, звукового, игрового, документального, научного, анимационного фильма. Жанры киноискусства. Авторский и жанровый кинематограф. Влияние технологических новаций (цифровые технологии, многоканальные звуковые технологии и т.п.) на киноязык. Специфика кинематографических профессий. Художественно-эстетические задачи сценариста, художника, режиссера, актера, оператора, киноведа. Функции кинематографа в обществе. Кинематограф и другие экранные искусства. Кино и массмедиа. Кино как фактор эстетического воспитания.

Телевидение. Взаимосвязь телевидения с другими видами искусства. TV как средство массовой коммуникации. Техническая и художественно-публицистическая доминанты. Телевидение и политика, идеология. Жанры телеискусства. Тележурналистика. Телерепортаж: режим реального времени. Художественная специфика телевизионного фильма, особенности его восприятия. Телесериал как эстетический феномен. Клип и реклама на TV. Роль телевидения в жизни человека и общества.

Раздел 5. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Тема 19. Эстетика, природа, экология

Природа как источник эстетического чувства. Эстетическое отношение к природе в восточной и западной эстетике, его историческая эволюция. Красота в природе и искусстве. Тема природы в различных видах и жарах искусства. Проблемы эстетической организации природной среды. Ландшафтное искусство. Садово-парковое искусство. Экологическая эстетика. Эстетический объект в философской эстетике и экоэстетике. Эколого-эстетическое воспитание. Эстетические взгляды «зеленых». Эстетизация окружающей среды (эстетика повседневности, энвайроментальная эстетика).

20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика

Эстетический потенциал культуры. Взаимосвязи эстетики и философии, культурологи, истории, религии, морали, точных наук, политики на разных этапах развития общества. Проблемы сохранения культурного наследия. Социология искусства. Художественно-эстетическая картина мира.

Культура и цивилизация. Эстетическая деятельность и машинное производство в условиях техногенной цивилизации. Техницизм в эстетике (Л. Мамфорд, В. Беньямин, М. Бензе). Искусство и научно-технический прогресс. Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.

Виртуалистика как новый раздел постнеклассической эстетики, изучающий весь комплекс виртуальных явлений в сфере современного художественно-эстетического опыта. Понятие виртуальной реальности. Принцип интерактивности. Виртуальная реальность как художественный феномен.

Классификация художественно-эстетической виртуальности:

1) естественная виртуальность (сновидения, грезы, мечты, видения наяву, галлюцинации, детские игры, фантазирование);

2) искусство как виртуальная реальность;

3) паравиртуальная реальность: а) психоделическое искусство; б) наработки элементов виртуальности в авангардно-модернистско-постмодернистском искусстве и актуальных арт-практиках, возникающие на базе традиционных «носителей» искусства, без применения электронной техники электроники;

4) протовиртуальная реальность – все формы и элементы виртуальности, возникающие или сознательно создаваемые на базе или с применением современной компьютерной техники: а) включение элементов виртуальной реальности в наиболее восприимчивые к ней виды «технических» искусств, в результате чего возникают начальные формы художественно-эстетической виртуальной реальности (компьютерные спецэффекты в кино, видео-

инсталляции); б) создание на основе элементов виртуальной реальности артефактов массовой культуры и прикладных продуктов, содержащих признаки художественности (компьютерные игры, видео-компьютерные аттракционы, лазерно-электронные шоу, компьютерные тренажеры); в) возникновение арт-практик внутри Сети, транслирующих и адаптирующих к работе Интернета традиционные арт-формы (сетевая литература, виртуальные выставки, музеи, путешествия по памятникам искусства и т.п.), и появление принципиально новых сетевых арт-проектов (net-арт, трансмузыка, компьютерные объекты и инсталляции, сетевой энвайронмент и т.п.), рассчитанных на аудиовизуальное восприятие без сенсорного подключения реципиента к Сети;

5) виртуальная реальность;

6) эстетическая виртуальная реальность, виртуал-арт.

Влияние новых цифровых технологий на язык кино. Сетевое искусство. Особенности художественных проектов в Интернете. Компьютерные игры. Гостевые сайты. Гипертексты. Перспективы развития web-искусства.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение кино- и видеофильмов, демонстрация иллюстративных изо- и фотоматериалов, ролевые игры, разбор конкретных ситуаций. В сочетании с индивидуальными занятиями, консультационной и внеаудиторной работой они направлены на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса «Эстетика» предусмотрены встречи с ведущими специалистами–искусствоведами и эстетиками, видными деятелями культуры и искусства в рамках дискуссионного клуба кафедры эстетики, истории и теории культуры «Парадоксы современной художественной культуры».

Самостоятельная работа студентов ВГИКа направлена на: а) изучение текстовых источников и произведений искусства с их последующим обсуждением; б) выборочное ознакомление с художественно-эстетическим материалом, выходящим за рамки основного курса; в) написание рефератов и подготовку сообщений по проблемам эстетики и искусства; г) применение эстетических знаний в процессе освоения избранной профессии, включая выполнение творческих работ.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Аристотель Об искусстве поэзии [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47027
2. Бычков В.В. Эстетика. М., 2016.
3. Гегель Г. Эстетика. Том I,II [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013. Режим доступа Т I: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5915 Режим доступа Т II: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5916
4. Кант И. Критика способности суждения [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5921 Кривцун О. Эстетика. М., 2000.
5. Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров. 2-е изд. М., 2012.
6. Платон Сочинения Платона Часть 1 (Протагор. Эвтидем. Лахес. Хармид. Иппиас. Эвтифрон. Апология Сократа) [Электронный ресурс] . СПб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47038
7. Платон Сочинения Платона Часть 2 (Критон. Федон. Менон. Горгиас. Алкивиад первый. Алкивиад второй) [Электронный ресурс] Пб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47039

8. Платон Сочинения Платона Часть 4 (Федр. Пир. Лизис. Иппиас большой. Менексен. Ион. Феаг. Соперники. Иппарх) [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47040.
9. Платон Сочинения Платона Часть 5 (Филеб. Кратил. Теэтет) [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47041

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс», «Лань», «Юрайт».

3.1.2. Дополнительная литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб, 2000.
2. Базен А. Что такое кино? М., 1972.
3. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968.
4. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.
5. Бахтин М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
6. Белинский В.Г. Избранные эстетические работы. В 2-х т. М., 1986.
7. Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
8. Бергсон А. Смех. М., 1992.
9. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
10. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie aesthetica*. Т. 1. Раннее христианство. Византия. Т. 2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. 3-е изд. М., 2016.
11. Бычков В.В. Древнерусская эстетика. СПб., 2012.
12. Бычков В.В. Феномен иконы. М., 2009.
13. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. 2 изд. М., 2016.

14. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.
15. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог plus. М., 2013.
16. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., 2011.
17. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Эстетика символизма. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. 608 с., илл.
18. Герасимов С.А. Собрание сочинений. В 3-х т. М., 1999.
19. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
20. История эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1985-1990.
21. Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
22. Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
23. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
24. Искусство классицизма. М., 1994.
25. История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
26. История отечественного кино. М., 2005.
27. Камю А. Избранные произведения. М., 1993.
28. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
29. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
30. Кривцун О.А. Психология искусства. М., 2015.
31. Кривцун О.А. Творческое сознание художника. М., 2008.
32. Кроче Б. Эстетика. М., 2000.
33. Кулешов Л.В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
34. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
35. Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
36. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
37. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. I-VIII. М., 1963-1992.
38. Лотман Ю.Б. Об искусстве. СПб, 1998.

39. Малевич К. Собр. соч. в 5 т. Т.1-2. М., 1995-1998.
40. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 2 изд. М., 2016.
41. Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
42. Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
43. Новые аудиовизуальные технологии. М., 2005.
44. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
45. Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1962-1970.
46. Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2-х т. М., 1978.
47. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
48. Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
49. Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х т. М., 1990.
50. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
51. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб, 2001.
52. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
53. Спор о древних и новых. М., 1985.
54. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.
55. Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.
56. Теракопян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.
57. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
58. Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.
59. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996.
60. Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.
61. Чернышевский Н.Г. Эстетика. М., 1958.
62. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
63. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.

64. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 5. М., 2012.
65. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 6. М., 2013.
66. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 7. М., 2014.
67. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
68. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.
69. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.
70. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

- Античная философия. Энциклопедический словарь. М., 2011.
- Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1, 2. М., 2007.
- Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
- Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Изд. 2. М., 2010.
- Словарь средневековой культуры / Под редакцией А.Я. Гуревича. М., 2003.
- Энциклопедия романтизма. М., 2001.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)
 2. Текстовые источники по курсу «Эстетика» на цифровых носителях для пользователей Интернета.
- Просветительский проект «Арзамас. Академия»: <http://arzamas.academy>

- The Metropolitan Museum of Art, New York опубликовал в открытом доступа 422 каталога выставок, некоторые из которых можно скачать в формате pdf: <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использования 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>
- Коллекции открытого доступа музея Tate – оцифровано 70 тыс. картин в высоком разрешении: <http://www.tate.org.uk/art/>
- Getty Museum (США) в открытом доступе 250 книг по искусству: <http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/inde..>
- Британская библиотека открыла доступ к 100 тыс. изображений с возможностью их свободного использования и редактирования: <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary>
- На сайте Solomon R. Guggenheim Museum 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: http://bit.ly/guggenheim_archive
- На сайте National Gallery of Art (США) в открытом доступе репродукции картин Ван Гога, Гогена, Рембрандта и других художников <http://1.usa.gov/1eDsUAp>

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно - методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

52.03.06 Драматургия (бакалавриат)

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

бакалавриат

(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

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16 ноября 2017 года, по специальности 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

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

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2024 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Иностранный язык (английский)»

Специальность 52.03.06 Драматургия

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

В ходе обучения содержанием контроля являются приобретаемые студентами коммуникативные умения и навыки, а также уровень их сформированности во всех 4-х видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение иноязычным терминологическим аппаратом по специальности владение лингвострановедческими знаниями, необходимыми для осуществления межкультурной коммуникации.

Контроль осуществляется поурочно (*текущий контроль*), по завершении изучения отдельной темы/раздела/модуля (*периодический контроль*) и по завершении этапа/курса обучения иностранному языку (*промежуточный контроль*). *Текущий* контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в форме тестов. *Периодический* проводится три раза в семестр в виде 3-х контрольных работ по пройденному материалу/теме. Один раз в середине семестра проводится аттестация студентов на основании текущей успеваемости и по итогам тестов. Во всех формах контроля в качестве одного из наиболее эффективных методов выступает тестирование. Основными видами тестовых заданий являются:

1. перекрестный выбор (matching),
2. альтернативный выбор (true-false, etc),
3. множественный выбор (multiple choice),
4. упорядочение (rearrangement),
5. завершение/ окончание (completion),
6. замена / подстановка (substitution),
7. трансформация,
8. ответ на вопрос,
9. внутриязыковое перефразирование,
10. межъязыковое перефразирование (перевод).

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия - 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; - особенности основных функциональных стилей речи; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; - современные коммуникативные технологии;	УК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовиться к иноязычному обсуждению проблемных вопросов на практических занятиях - выполнить творческие задания на английском языке: • участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); • понимать высказывания профессионального/ научного характера;	УК-4

	• читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации; - внимательно слушать и пытаться понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; - вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета; - понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке;	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала и уровня владения навыками: - изучения иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.	УК-4
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<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 драматургии 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 выделять главное в научных выводах, формулировать основную идею, распознавать главные вспомогательные цели, аргументировать собственные высказывания, обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при работе с текстами на иностранных языках - 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 драматургии 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.

A SAD STORY

Three men (come) _____ to New York. They (arrive) _____ at a very large hotel

and (take) _____ a room there. Their room (be) on the forty-fifth floor.

In the evening the three men (go) _____ to the theatre and come) __ back to the hotel

very late.

“I (be) _____ very sorry,” (say) _____ the clerk of the hotel, “but our lifts (work, not) tonight. If you (want, not) _____ to walk upstairs to your room we (make) _____ beds for you in the hall.”

“No, no,” (say) _____ one of the three men. “No, thank you. We (want, NOT)

_____ to sleep in the hall. We (walk) _____ up to our room.”

Then he (tell) _____ his two friends, “It (be, not) _____ easy to walk up to the forty-

fifth floor, but I (think) _____ I (know) _____ how to make it easier. On our way to

the room I (tell) _____ you some jokes. Andy (sing) _____ us some songs. Then Peter (tell) _____ us some interesting stories.”

So they (begin) _____ to walk upstairs to their room. Tom (tell) _____ them many

jokes, Andy (sing) _____ some songs. At last they (come) _____ to the thirty-fourth floor.

They (be) _____ tired and (decide) _____ to have a rest.

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

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

1. Mount Everest is _____ mountain in the world.
(A) high; (B) highest; (C) the higher; (D) the highest
2. She wants to be an actress _____.
(A) when she will leave school. (B) when she leaves school.
(C) when she is leaving school. (D) when she left school.
3. I know this film-director. I _____ his last film 2 weeks ago.
(A) saw; (B) have seen; (C) had seen; (D) was seen.
4. You have never been to Spain, _____?
(A) isn't it; (B) is it; (C) haven't you; (D) have you
5. His best film _____ in 1992.
(A) shoots; (B) shot; (C) is shooting; (D) is shot
6. When I came, my sister _____
(A) had dinner. (B) has had dinner. (C) was having dinner. (D) is having dinner.
7. Tom said that he _____
(A) had never been to Disneyland. (C) has never been to Disneyland.
(B) was never in Disneyland. (D) was never been to Disneyland.
8. He said that he _____ in a week.
(A) will start shooting his new film (C) starts shooting his new film
(B) would start shooting his new film (D) had started shooting his new film
9. Who _____ to play the main role in this film?
(A) does want; (B) do want; (C) want; (D) wants
10. The policeman asked me if I _____ the car accident.
(A) have seen; (B) saw; (C) had seen; (D) had been seen
11. I _____ two tickets to the "Marriage of Figaro".
(A) just bought; (B) bought just; (C) just buy; (D) have just bought
12. Mary has been shopping since early morning, but she hasn't bought _____.
(A) any; (B) something; (C) anything; (D) nothing
13. Parents want their children _____.
(A) to be happy; (B) be happy; (C) happy; (D) being happy
14. New York is _____ city of the USA.

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

Задание 3. Поставьте вопросы к следующим предложениям.

1. She is from Greece. (Where?)
2. He prefers horror films. (What kind of?)
3. This star played in the comedy last year. (Who?)
4. He'll buy three tickets for "Hamlet". (How many?)

5. He had lived in Paris before he moved to Rome. (Where?)
6. She doesn't like animation. (What?)
7. There are many talented actors in our institute. (Where?)
8. He is at home now because he is ill. (Why?)
9. I saw the film "Dracula" yesterday. (When?)
10. The weather was nasty yesterday. (What?)

Задание 4. Переведите на русский язык названия 16 кинопрофессий.

novelist, actor, doctor, pianist, painter, professor, cameraman, poet, propertyman, policeman, cutter, scientist, teacher, make-up man, philosopher, distributor, sportsman, set-designer, singer, sound engineer, musician, screen-writer, film-director, typist, cook, production manager, conductor, driver, architect, clapper-boy, film editor, art director, film critic, soloist, director of photography, violinist.

Задание 5. Найдите синонимы (слова, схожие по значению) и выпишите

их попарно:

film, spectator, film-making, to edit, part, camerawork, to show, to screen, film production, performer, unit, screenplay, to star, to shoot, photography, movie, actor, role, to cut, to film, crew, film-goer, script, to play.

2) 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.

3) Тест на проверку навыков аудирования (3 семестр).

True, false or not stated?

1. Mike's administrative work was very well paid.

1) True 2) False 3) Not stated

2. Mary did not do well at University because she had to earn her living.

1) True 2) False 3) Not stated

3. Mary was younger than the other students at her university.

1) True 2) False 3) Not stated

4. Mary thinks that regular classes are rather time-consuming.

1) True 2) False 3) Not stated

5. Mary thinks that she can't study better than when she was younger.

1) True 2) False 3) Not stated

6. Distance learning seems to be very convenient for Mary.

1) True 2) False 3) Not stated

7. Mike does not feel disappointed about going to University.

1) True 2) False 3) Not stated

Mike: I'm 39 now and I resumed my studies when my son started Grade One. Now I'm very happy that I made up my mind to do this. I'll be graduating in April and; hopefully start teaching high school English in September.

Mary: What had you been doing before you went to university?

Mike: I had been doing administrative work for 13 years, straight out of high school. I had got very tired and fed up with the low pay and the monotonous nature of the work. So I started university.

Mary: That's a right decision, indeed. As for me, I went to university at more or less the normal age. I was actually 21 at the time. But I did so miserably that the university suggested that I not return. Since then I've been basically wasting my time.

Mike: And what are your plans?

Mary: You see, one day I was fiddling around on the web and found some information about distance learning. It's fabulous if you can't take the time out to go to people-ridden classes, because you can work it around your own schedule.

Mike: Yes, I think the fact that you can do the work in your own space and your own time is really helping.

Mary: Of course, I will have deadlines to meet, but they're not the same as the in-class sort. Handing things in doesn't depend on anyone else's office hours or class times, which is really handy. I will only have to contact my tutors when I want to or need to, or when I'm required to do an oral quiz or exam.

Mike: I think it's a very good idea. Going to university was the best thing I have ever done. I found it was more fun than I expected, and the benefits outweighed the disadvantages. I learned so much about myself, and I'm very proud of my accomplishments!

Mary: And I expect my ability to study to be much better than it used to be and things come much more easily. While I still see doing some of the work as a chore, at least this time around I'm actually enjoying it.

4) Тест на проверку умений и навыков различных видов чтения (5 семестр).

Read the text "How to Become a Screenwriter".

Becoming a big shot Hollywood screenwriter is the dream of hundreds of thousands of people. Most will never take the necessary steps to become successful at it simply because they don't see the profession as a *craft*. They see it as a way to get rich.

Granted, there are many screenwriters who have made millions of dollars over the course of their careers. There are even a few "overnight successes" (if you don't include the months and months of toiling over their scripts before they became an "overnight success"). But for the most part, becoming a successful screenwriter is just like anything else of value – hard work.

So, where does one start? I've outlined below a very basic step by step of how to become a screenwriter. Keep in mind that this is one possible path of an infinite number of possible paths. The truth is, there is no one right or wrong way when seeking out a Hollywood writing career. Some things work for some people, but not for others. Some of it is luck, some of it is talent and some of it is just never giving up. But for those of you who are looking for information on how to get started, the following steps should help provide a bit more direction.

Step 1 – a) _____

Too many newbie writers think that screenwriting is just something they can jump into. Now, I'll admit that there are those exceptionally few writers who just seem to understand the rhythm of a movie script and have that innate gift of dialogue from the get go. But for the most part, all new writers need to have a basic understanding of what it is they're trying to write. That means research.

The following books are perfect for the budding screenwriter's library. These will help you to understand the basic structure of a movie script as well as how to go about writing the various elements -- from creating interesting characters and plot to the development of engaging dialogue and proper story structure.

- **Story Structure** by Robert McKee - This is the bible of story structure and the basics of the principles of screenwriting. A must read.
- **Screenplay** by Syd Field - Another must read by the one author that most Hollywood writers would agree is the master of the screenplay.
- **Screenwriters Problem Solver** by Syd Field - A follow up to the above-referenced book, Syd Field takes you through common problems that many screenwriters run into during the course of writing and problem solving exercises to help fix them.

You will quickly see that there are literally hundreds of books touting their screenwriting method as the best method. The fact is that once you know the basics of *how* to write a screenplay, you then just need to practice doing so.

Books that show you how to write a screenplay in ten days or twenty, or whatever, miss the point of writing, so I tend not to recommend them to new writers. Down the line, you might find that books like these are quite helpful in getting you to keep forging ahead. But initially, you need to learn about the mechanics of writing a script before worrying about how long it takes you to write one.

Start a Collection of Screenplays:

Perhaps the most useful reference materials you can find are going to be sample scripts. Especially those that are in the same genre you intend to write. For example, if you're planning on writing a romantic comedy, get your hands on as many romantic comedy scripts as you can find. You will see that by having these scripts at the ready, you'll begin to soon see how a film translates from a writer's head into the finished product of a film.

Scripts can be purchased at a variety of places online. Some of my favorites are:

- **Samuel French Bookstore:** For scripts and plays, Samuel French is one of the best – the Samuel French bookstore.
- **E-Bay:** Yes, eBay usually has a ton of screenplays available online. Usually from film crewmembers who are selling their personal copies of screenplays of films they worked on.
- **Google:** This surprised me, but if you type in the title of just about any movie you can think of with the word "screenplay" after it into Google, you will more than likely find dozens of sites that will have exactly what you're looking for.

•

Note: When you're buying a script, be sure that you get a full feature movie script rather than a "transcript." A transcript is just a transcript of the dialogue of the film and won't help you. You need a full feature script that you can refer to that shows dialogue, descriptions, and all action.

Consider Attending a Writing Class

If you live in a major metropolitan city, there are probably a number of writing classes that you can choose from, many of which specialize in screenwriting.

The Learning Annex often has a number of classes that are given over the course of a few weeks to a couple of months that will teach you the basics of how to write a screenplay.

Step 2: b) _____.

It may sound a lot easier than it actually is, but one of the tricks to becoming a successful screenwriter is to actually start writing. Too many people get caught up in the mechanics of screenwriting. They spend months, if not years in classes and reading books on how to write a screenplay, and never actually write anything!

So, after you get the basics down, then just start writing. Don't over think this process. Sit down at your computer – type words – print 'screenplay'. It's what every screenwriter eventually does whether they're a novice or a skilled professional.

Step 3: c) _____

This is where many people get hung up. Once they start writing, they can rarely get themselves past a certain point and they simply stop trying.

Some of the excuses might be: there's a hiccup in the storyline; the dialogue isn't working; this character isn't likeable. All of these are valid issues, but none of them mean you should ever stop the writing process.

You might be familiar with the phrase: "Writing is rewriting." As a screenwriter, you will quickly find that this is about 80% of the job, if not more. The trick here is to avoid rewriting the same scene over and over without ever moving toward completion.

Too many writers fall into the trap of thinking that every page of the first draft must be absolutely perfect. Here's a secret: first drafts of most screenplays are usually awful. But here's the good news – through your rewrites, they get much, much better. Forge ahead no matter how hard it is or how long it takes.

Tip: I find that if I set page goals I actually finish a screenplay. For example, I vow to finish at least 5 pages every day no matter what when I'm working on a first draft. This goal gets me to finish the script without caring about the initial quality. After all, it's sometimes easier to rewrite an existing script than to stare at a blank page.

Step 4: d) _____

"Getting notes" on a script refers to getting a little constructive criticism. Once you've finished with a draft of the screenplay that you're reasonably happy with (you might never actually love it by the way), give it to 3 or 4 people whose opinions you trust.

Remember though, what you're looking for here is constructive criticism, not someone who simply tells you they "liked" or "disliked" your script. Usually another writer will be the most useful for this process. You want to be sure you listen to the notes you get so that you can properly address them.

Step 5: f) _____

Networking is still one of the most important skills a screenwriter can have. After all, this is more than likely how you're going to get your script to an agent, producer or studio executive.

Here in Los Angeles, there are numerous entertainment related networking events. It's crucial that as a screenwriter you attend as many of these as you can so that you can meet likeminded individuals.

Keep in mind that your script will not sell itself by sitting on a shelf in your apartment. You have to let people know that you are a screenwriter and that you have a product to sell.

Through diligent networking, you will eventually come across someone who will get your screenplay into the right hands. Don't be shy here – be confident in your material and your abilities and be proud to label yourself as a screenwriter.

Note: Realize that it's crucial for your screenplay to be in the best shape possible so that whoever reads it will want to pass it on up the ladder. So, if you have any doubt in what you've written, go back through steps 3 and 4 again until you feel confident with your script.

Screenwriting can be a fun, rewarding and extremely lucrative career. But it's a craft that must be learned, practiced and hopefully one day, mastered.

1. Match the headlines with the paragraphs.

1. Network
2. Get Notes
3. Start Writing
4. Keep Writing
5. Educate Yourself

2. Which step mentions the following:

1. Sites where people can buy scripts.
2. It's important to promise to write a certain amount of pages every day.
3. It's essential to get to know a lot of useful people.
4. One should begin writing something to become a scriptwriter.
5. A screenwriter should talk to people who think alike.
6. People sometimes quit writing after some time.

7. People spend a lot of time reading and learning but never write scripts.
8. A scriptwriter should show his finished script to several people to get to know what they think.
9. One may think about signing up for a class.
10. It's wrong to think that every page right from the start should be ideal.

3. Use these phrases to retell the text.

4. Create an outline of the text.

5). Тест на проверку знаний по лингвострановедению (3-4 семестры).

1. Australia Day is celebrated as a national holiday in memory of _____.
 - a) the landing of the British in 1788
 - b) the discovery of the Australian continent by the first Europeans
 - c) the hoisting of the British flag
 - d) the arrival of captain Cook
2. How does Australia compare with other continents in terms of territory?
 - a) it is the largest
 - b) it is the smallest
 - c) the second largest
 - d) the third largest
3. The Australian Parliament consists of _____.
 - a. The House of Lords and House of Commons
 - b. the Senate and House of Commons
 - c. the Senate and House of Lords
 - d. the Senate and House of Representatives
4. The capital of Canada is _____.
 - a) Toronto

- b) Montreal
- c) Ottawa
- d) Vancouver

5. The largest city of Canada is _____.

- a) Ottawa
- b) Montreal
- c) Vancouver
- d) Toronto

6. The national symbol of Canada is _____.

- a) the shamrock
- b) the maple leaf
- c) the daffodil
- d) the thistle

7. The second official language in Canada is _____.

- a) French
- b) Spanish
- c) Italian
- d) Dutch

8. Under the Constitution the head of state is _____.

- a) the Prime Minister
- b) the President
- c) the British monarch
- d) the Governor General

9. Canadian Parliament consists of _____.

- a) the House of Lords and the House of Commons
- b) the Senate and the House of Commons
- c) the Senate and the House of Lords
- d) the Senate and the House of Representatives

10. The Republic of Ireland is separated from Great Britain by _____.

- a) the Atlantic Ocean
- b) the Irish Sea
- c) the North Sea
- d) the English Channel

11. Ireland has few mineral deposits, apart from Europe's largest deposits of _____.

- a) zinc and lead
- b) coal
- c) timber
- d) gas

12. What kind of state is Ireland?

- a) a parliamentary monarchy
- b) a parliamentary democracy
- c) a constitutional monarchy
- d) a federal republic

13. The Parliament of Ireland consists of _____.

- a) the Senate and the House of Representatives
- b) House of Lords and the House of Commons
- c) the Senate and the House of Commons
- d) the Senate and the House of Lords

14. The majority religion in the Republic of Ireland is _____.

- a) Roman Catholic
- b) Anglican
- c) Judaism
- d) Protestant

15. The capital of Ireland is _____.

- a) Tara
- b) Dublin
- c) Belfast
- d) Limerick

16. What is the official language in Ireland?

- a) Irish
- b) English
- c) both Irish and English
- d) English and French

17. What is the capital of New Zealand?

- a) Wellington
- b) Cardiff
- c) Portsmouth
- d) Plymouth

18. This bird you can find in New Zealand only. It has been put on the national emblem of New Zealand.

- a) ostrich
- b) kiwi
- c) eagle
- d) humming-bird

19. New Zealand was granted self-government in _____.

- a) 1956
- b) 2001
- c) 1852
- d) 1907

20. The territory of New Zealand, consisting of two main islands and a number of smaller ones, was explored by _____.

- a) Christopher Columbus

- b) Captain James Cook
- c) Vasco da Gama
- d) Hernan Cortes

21. The Queen is represented by _____ and the Cabinet is responsible to a unicameral Parliament.

- a) a President
- b) a State Secretary
- c) a Prime Minister
- d) a Governor-General

22. Outstanding British political figure during the Second World War _____.

- a) Margaret Thatcher
- b) Theodore Roosevelt
- c) Winston Churchill
- d) Tony Blair

23. Britain's first woman Prime Minister _____.

- a) Margaret Thatcher
- b) Barbara Windsor
- c) Madeleine Albright
- d) Diana Spencer

24. "Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma." Who do these words belong to?

- a) Winston Churchill
- b) Theodore Roosevelt
- c) William Shakespeare
- d) Alexander Pushkin

25. A. A. Milne is a famous English writer, the author of _____.

- a) Alice's Adventure in Wonderland
- b) Webster's Dictionary

- c) Winnie-the-Pooh
- d) The Jungle Book

KEYS

1-a 2-c 3-d 4-b 5-d 6-c 7-a 8-b 9-b
10-c 11-a 12-c 13-a 14-a 15-c 16-b 17-a 18-c
19-d 20-b 21-d 22-c 23-a 24-a 25-c

Шкала оценки:

Все тесты оцениваются по 100 балльной шкале в процентах, а затем переводятся в 5-балльную оценочную систему:

- 5 «отлично» - 90-100%
- 4 «хорошо» - 80-89%
- 3 «удовлетворительно» – 70-80%
- 2 «неудовлетворительно» – менее 70%

После каждого раздела Unit-а учебника «English for Film, TV and Digital Media students» проводится периодический контроль в форме перевода с русского языка на иностранный 20-25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение модуля.

Образец лексико-грамматической работы Unit 9

1. Я не думаю, что это имеет какое-нибудь отношение к нам, это не наше дело.
2. На самом деле, продюсеру платят гораздо меньше, чем режиссеру фильма, и он не играет большой роли при принятии решения о том, получает ли фильм «зеленый свет» (будет ли он запущен в производство).
3. Есть лишь горстка режиссеров, которые считаются "кассовыми", это означает, что многие студии счастливы заполучить их на проект из-за почти гарантированного успеха фильма, при условии упоминания их имен.
4. Когда начинается подготовительный период, режиссер и продюсер должны тесно сотрудничать и взаимодействовать в процессе производства.
5. Если режиссер приходит на проект с целью создать фильм для саморекламы и подтверждения собственного статуса, фильм обречен на провал.
6. В то время когда режиссер занят своими прямыми обязанностями,

такими как съемка фильма, продюсер может иметь дело со студией, контролировать членов съемочной группы и их работу, общаться с прессой и т.д.

7. Квентин Тарантино сказал, что когда его спрашивают, ходил ли он в киношколу, он отвечает, что он ходил в кино.

8. Стивен Спилберг считал, что если у вас есть история, которая выглядит очень коммерческой и простой, вы должны найти в ней искусство. Он утверждал, что Вы должны найти другие элементы фильма, и сделать их как можно лучше, тогда это пойдет на пользу фильму.

9. Несмотря на то, что некоторые его фильмы отталкивающие, или, возможно, именно из-за этого, влияние Бергмана на поп-культуру чрезвычайно велико.

10. Между режиссером и продюсером неизбежно будет пересечение интересов и ответственности, и им следует обсуждать эти зоны пересечений и попытаться вычислить наиболее эффективный способ работы с ними.

11. Когда я вернулся домой, я обнаружил, что кто-то ворвался в мою квартиру и украл мой компьютер, в результате я позвонил в полицию.

12. К тому моменту, как я добрался до съемочной площадки, переговоры уже закончились и контракт был подписан.

13. - Были ли вы удивлены финалом фильма? - Нет, я читал книгу, поэтому я хорошо знал сюжет.

14. Она спросила меня, когда начнется монтажно-тонировочный период, так как она хотела быть уверенной в том, что фильм будет закончен к фестивалю.

15. Он сказал мне прийти на питчинг в понедельник, когда приедет исполнительный директор студии.

16. Он поинтересовался, сколько каналов американского телевидения имеет рейтинг, сравнимый с рейтингом CNN.

17. Они попросили меня проверить, не сделал ли я дорогостоящих ошибок в бюджете, которые в будущем могут привести к серьезным финансовым трудностям.

18. Акира Куросава считал, что фильм – это то место, где встречаются живопись и литература, театр и музыка, но фильм при этом остается фильмом.

19. Мартин Скорсезе думал, что, когда вы молоды, у Вас идет первый выплеск энергии, и Вы делаете пять или шесть фильмов подряд, которые рассказывают обо всем на свете, о чем Вы хотите рассказать ... Может быть, именно те фильмы и должны были получить Оскар.

20. Вуди Аллен говорил, что он не хочет достичь бессмертия при помощи своей работы, он хочет его достичь, не умирая.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I, II, III, IV (форма промежуточной аттестации ЗаО (4)) является семестровая контрольная работа. Она представляет собой обобщающий контроль в форме лексико-грамматического перевода с родного языка на иностранный 25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение семестра.

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за V семестр и условием допуска к экзамену студентов являются:

1. итоговая лексико-грамматическая работа;
2. зачёт по внеаудиторному (домашнему) чтению кино-литературы;
3. реферат оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке.

1.5.1 Образец теста для промежуточного контроля в форме итоговой лексико-грамматической работы 5 семестр специальность 52.03.06 Драматургия

1. Сценарист ещё не написал даже синопсис, но уже почему-то обговаривает условия контракта со студией.
2. Кассовый сбор фильма этого фильма будет во многом зависеть от того, сумеет ли сценарист придумать неожиданные повороты сюжета.
3. Если бы вчера режиссер этого сериала посмотрел материал, снятый за день, он бы решил сменить сценариста.
4. Продюсер сказал, что он достанет деньги на съемку фильма через год, и предложил мне написать сценарную заявку.
5. Когда я приехал, оператор-постановщик ещё не начал съёмки, поскольку был в поисках натуры.
6. Он был уверен, что режиссер уже подобрал актеров на главные и второстепенные роли, а так же заключил договор со сценаристом, оператором-постановщиком, бригадиром осветителей и бригадиром рабочих на площадке.
7. Если погода будет морозной, я заставлю его снимать на натуре не больше 2-х часов в день.
8. Я видел, как тщательно он выстраивает кадр и работает со светом, и был под большим впечатлением от его работы.

9. Подготовка к съёмкам – очень важный этап работы над фильмом, поэтому режиссёру пришлось познакомиться с творчеством многих сценаристов, прежде чем он заключил договор.
10. Основные кинопробы будут проведены в понедельник, но 2 актёра были утверждены на главные роли неделю назад.
11. Почему они пригласили этого сценариста? Он не может работать в команде. Я бы хотел, чтобы он покинул съёмочную группу.
12. Где все осветители? Съёмка начинается через час, а свет ещё не выставлен.
13. Продюсер не ожидал, что я приглашу для совместной работы над сценарием никому не известного выпускника киношколы.
14. Актёр, играющий эпизодическую роль, не смог найти своего имени в титрах фильма и решил, что он спросит об этом режиссера. Но режиссёр почему-то во всём обвинил сценариста.
15. Продюсер заключил договор со сценаристом ещё до того, как дочитал сценарий до конца. Ему понравилась сама идея.
16. Если бы завтра съёмочная группа сняла последнюю массовую сцену, мы бы могли смонтировать фильм в январе.
17. Этот опытный сценарист проработал 25 лет в отечественном кинематографе и сейчас собирается написать об этом книгу.
18. Гонорар известного сценариста резко увеличит расходы в бюджете фильма.
19. Комедия имела большой успех у публики, так как в ней сыграли все звезды отечественного кино, а сценарий был опытной командой сценаристов, которые создали уже не один десяток фильмов.
20. Оператор-постановщик сказал, что он выстраивает эту сцену уже 2 часа, но ещё многое предстоит сделать, поскольку съёмки очень сложны.
21. Когда мы позвонили ему, он вел переговоры с администрацией студии о натурных съёмках без участия актёров.
22. Экранизация этого романа-бестселлера уже получила государственное финансирование, так как фильм поможет привлечь зрителей в кинотеатры.
23. Если бы отборочная комиссия фестиваля отвергла этот фильм для конкурсного показа в прошлом году, то фильм не получил бы ни одного международного приза.
24. Лаборатория испортила весь материал, отснятый за неделю. Я думаю, нам придется всё переснимать.

25. Средства массовой информации часто публикуют материалы о кино. Но они уделяют слишком мало внимания учебным фильмам и самому педагогическому процессу.

Промежуточный контроль в форме экзамена по завершении V семестра включает в себя проверку уровня сформированности умений:

а) изучающего чтения профессионального текста объёмом 2500 печатных знаков, понимание которого проверяется в форме письменного перевода на русский язык;

б) просмотрового чтения оригинальной статьи по специальности и навыков устной монологической речи (передача содержания статьи на английском языке) и диалогической речи и аудирования в ходе беседы с преподавателем по её проблематике.

в) диалогического общения с экзаменатором на одну из профессиональных тем.

1.5.2 Список тем, выносимых на экзамен для студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) **52.03.06 Драматургия:**

1. Production unit: team members' responsibilities
2. Responsibilities of a Screenwriter
3. Writing a Screenplay
4. My favourite actor
5. My favourite film director
6. My favourite film
7. Film Festivals
8. VGIK international film festival
9. What Makes A Successful Movie?
10. Commercial Hits
11. Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?
12. Development and Pre-production
13. Production / Shooting Stage
14. Post-Production and Digital Cinema Package (DCP)
15. Does The Guinness Book Know Everything?
16. How to write a film review.
17. How to Analyze a Movie
18. 10 Film-Analyzing Mistakes I Regret
19. Internet Film Criticism
20. Movie Promotion on the Internet. Historical Approach
21. 10 Ways to Successfully Promote Your Short Film
22. Film Industry Is Affected by Digital Media
23. Film, TV and Digital Media Programs and Degrees
24. The Statement of Purpose.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)		
Утверждаю: Зав.кафедрой _____ «__» _____ 202_ г.	Факультет <u>сценарно-киноведческий</u> Кафедра <u>русского и иностранных языков</u> Специальность <u>52.03.06</u> <u>Драматургия</u> Форма обучения <u>очная</u>	Экзамен по дисциплине « <i>Иностранный язык (английский)</i> »
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1		
1. Переведите письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков.		
2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменатором по проблематике данной статьи.		
3. Побеседуйте с преподавателем на тему: «10 Ways to Successfully Promote Your Script».		

Приложение. Образец заданий на итоговом экзамене по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов, обучающихся по специальности 52.03.06 Драматургия

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

Screenwriting as a Career 2481 п.з.

Job Description:

The screenwriter is the writer of the script of a film. They create the dialogue, the characters and the story line of a movie script. The screenwriter is often the most essential person in film production because no movie can start without some form of a script.

Like television writers, screenwriters often specialize in a particular genre. Comedy writers write comedy, drama writers write drama, science fiction writers write sci-fi and so on and so on.

Screenwriters are extremely adept at weaving together visual elements within plot and dialogue. It is their work that provides the directors, producers, actors and executives a project to work on in the first place.

Screenwriter -- Skills & Education :

Many people are under the incorrect belief that one must attend film school or have a degree in creative writing to be a successful screenwriter. While in fact, most screenwriters initially started out in other disciplines whether it be an advertising executive like Lawrence Kasdan or a history teacher like Steve Faber. There are numerous creative writing courses that you can take that will help you develop your craft, but the fastest way to becoming a good writer is by writing. In writing screenplays, the simple act of writing a script from beginning to end is like taking a class.

Screenwriters truly come from all walks of life and it's that life that makes them unique. The "voice" of a screenwriter is developed from the life they lead. They provide unique and engaging characters using their past experiences. Many screenwriters will tell you that they base the characters, plot lines and much of the dialogue of a script on real events, places and people they've come across. Thus, it is essential that if you plan on becoming a screenwriter that you begin by observing the world around you.

Screenwriter Career Advice:

The best screenwriters are students of life. They observe people, places and things on a higher plane. They watch interactions and relationships with great interest because they know that they might be able to translate those experiences into stories later on. Learn to observe and write as much as you can. Screenwriting is truly one of the more difficult careers because there is nothing more daunting than staring at a blank sheet of paper and trying to give it life. Almost all writers no matter how successful will often tell you that writing is the hardest thing they have ever done.

The key is to develop passion, persistence and patience. A good story takes time to develop. Characters need a writer to give them life and if you rush the process, you're inevitably going to be disappointed with the end result. One last piece of advice: **never write for money.** That doesn't mean don't get paid for your work, it

means if you're getting into screenwriting because you think it will make you rich, then look to other careers. The financial rewards are certainly there, but only for those who develop their craft first.

Задание 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря (время подготовки 10 минут) и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменаторами по проблематике данной статьи.

Starting points 1575 п.з.

If you're interested in screenwriting then the first thing you have to come terms with is that film history is littered with good manuscripts that never got made. The director fell out with the producer. The star got pneumonia. The distribution company got cold feet. It's possible to make quite a tidy sum out of writing screenplays that will be never be seen by a single paying punter. Somewhat demoralising, you may think, but before you worry about all that, you have to write the manuscript in the first place.

We asked two successful screenwriters, Shane Connaughton and Robert McKee, for guidance on how to write an effective screenplay.

Starting points - immediate advice for aspiring screenwriters

Remember that a good screenplay is a story and stories are critically important - they offer people equipment for living. Write about what is familiar to you and what you are passionate about.

"It's the storyteller - be it for the stage, page or screen, who civilizes us. The art of writing makes meaning out of life. So screenwriting is not to be taken lightly. It's a serious business."

Robert McKee

"Write about what you know and what you care about. I want to say to people who read my screenplays or see my films - this is what it was for me on the planet when I was alive."

Shane Connaughton

The first step - writing a treatment

A treatment can mean different things - it can refer to an outline of the plot, or to a detailed plan that you use to help you write the screenplay.

"A true treatment is something that you would never show anyone! It's an elaborate plan which describes scene by scene what the characters say and do, and what they're thinking and feeling. It should be about 80-100 pages long. It's a tool that the writer uses to build toward the screenplay."

Robert McKee

"I've learned over the course of practice that the shorter a treatment is the better."

Shane Connaughton

Задание 3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: «10 Ways to Successfully Promote Your Script».

1.6. Шкалы оценивания результатов обучения

Уровень знаний, умений и навыков определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

“5” – «отлично» - ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Студенты владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение. Свободно владеют навыками перевода с иностранного языка на родной. Содержание текста на просмотровое чтение понято полностью, реакция на вопросы по тексту быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме. Устное высказывание строится логично и грамотно. Самостоятельно выявляют грамматические ошибки и объясняют соответствующие грамматические явления. Правильно используют языковые нормы применительно к разным функциональным стилям.

“4” – «хорошо». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Студенты владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение, но возможны незначительные неточности и ошибки. Содержание текста на просмотровое чтение понято, студентами даны ответы на вопросы экзаменатора, но подчас они затрудняются адекватно высказать личное отношение к проблеме. Достаточно грамотно выполнен перевод текста, но допущены неточности. Самостоятельно выявляются 70% ошибок, допускаются некоторые затруднения при объяснении грамматического явления. Правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“3” – «удовлетворительно». Ответ неполный, построенный не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами английского языка. Текст понят не полностью, реакция на вопросы к тексту слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки. Перевод выполнен, однако, содержит значительное количество ошибок. Устное высказывание строится нелогично и изобилует большим количеством фонетических и грамматических ошибок. Самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления. Не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“2” – «неудовлетворительно». Ответ неполный, не отвечающий орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка. Содержание статьи на просмотровое чтение не понято, нет реакции на вопросы. Устное высказывание построено нелогично, с множеством фонетических, лексических и грамматических ошибок. Перевод не соответствует требованиям. Самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

Каждый этап и часть экзамена оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая оценка за экзамен выставляется по пятибалльной шкале на основании оценок, полученных за итоговую лексико-грамматическую работу, реферат по специальности и каждую из трёх частей экзамена.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.д.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

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

а) Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,

- в форме аудиофайла,

б) Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,

- в форме электронного документа.

в) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,

- в форме электронного документа,

- в форме аудиофайла.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык специальности
(английский)»

по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата)

(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

«___» _____ 20__ г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Аналитическая психология и драматургия»

Специальность

52.03.06. Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель: Косенкова Н.Г., кандидат искусствоведения, доцент.

Фонд оценочных средств по дисциплине составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11. 2017 г. по направлению подготовки **52.03.06. Драматургия** (степень выпускника – бакалавр).

Фонд оценочных средств одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Аналитическая психология и драматургия»

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-2, УК-3, УК-6	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-2, УК-3, УК-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-2, УК-3, УК-6.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу психологических подходов к исследованию искусства - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии по вопросам психологии восприятия - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-2, УК-3, УК-6.
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - успешное выполнение самостоятельной работы

4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена качественно и своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в указанные сроки - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать психологические проблемы
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа выполнена с использованием освоенных методов и предложенных информационных источников - представленная самостоятельная работа соответствует предъявляемым требованиям качества - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине - 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-2. УК-3, УК-6.	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 «Психология восприятия» 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. Структура личности. Акцентуации личности.
2. Концепция развития личности.
3. Общая характеристика мотивационной сферы. Потребность и мотив. Проблема классификации потребностей.
4. Концепция потребностей А. Маслоу.
5. Виды мотиваций (познавательная, достижений, эстетическая, альтруистическая, трудовой деятельности, любви и др.)
6. Саморегуляция мотивации.
7. Эмоции: происхождение и способы управления. Биологическая целесообразность эмоций. Теория Ч.Дарвина.

8. Роль эмоций в жизни современного человека
9. Характеристика эмоциональных явлений: аффект, настроения, чувства. Проблема классификации эмоциональных процессов.
10. Теории базовых эмоций. Модель дифференциальных фундаментальных эмоций по К. Изарду.
11. Физиологический и психологический стресс. Преодоление стрессовых ситуаций. Стратегии преодоления стресса.
12. Эмоциональные состояния. Субъективное переживание эмоций. Гнев. Вина и стыд. Депрессия.
13. Эмоциональные состояния. Оптимизм и пессимизм. Зависть. Радость и Счастье. Интеллектуальные эмоции.
14. Происхождение и виды тревоги (страха).
15. Основные характеристики воли. Этапы волевого действия.
16. Темперамент: понятие и современные подходы.
17. Ощущения и их анатомо-физиологические механизмы.
18. Общая характеристика процессов ощущения и восприятия. Прижизненное научение и собственная активность субъекта как необходимые условия развития восприятия.
19. Виды и свойства ощущений. Абсолютный порог чувствительности.
20. Свойства и виды восприятия.
21. Методики исследования восприятия (исследование наблюдательности, восприятия времени, движения, познавательного контроля при восприятии).
22. Гаптическая система восприятия. Кожные ощущения. Пространственный дифференциальный порог. Иллюзия Аристотеля.
23. Вкусовые ощущения. Вкусовое восприятие.
24. Одорные ощущения. Культурная обусловленность восприятия запахов.
25. Слуховые ощущения. Кодирование информации в слуховой системе.
26. Восприятие речи.
27. Зрительные ощущения. Кодирование информации в зрительной системе. Активность субъекта как фактор адекватного зрительного восприятия.

28. Зрительное восприятие. Восприятие объектов в условиях неопределённости.
29. Зрительное восприятие. Восприятие пространственных отношений.
30. Факторы зрительного восприятия. Влияние жизненного опыта на процессы восприятия. Эйдетическое восприятие.
31. Иллюзии зрительного восприятия.
32. Восприятие времени.
33. Основные характеристики внимания. Современные взгляды на функциональную роль внимания.
34. Функции внимания. Механизмы внимания. Виды внимания: первичное, вторичное. Свойства внимания.
35. Субъективные переживания внимания. Мимика. Расстройства внимания: эпидемиология. Явления невнимания. Поэтическая, профессорская и студенческая рассеянность. Сверхвнимание. Отрицательные эффекты внимания.
36. Общая характеристика памяти.
37. Структурная модель памяти. Общая характеристика функциональных систем памяти. Рабочая память. Долговременная память. Иконическая память.
38. Индивидуальные особенности памяти человека.
39. Приемы улучшения запоминания.
40. Феноменальная память. Память и эмоции.
41. Нарушения памяти. Влияние подсказок. Функции забывания.
42. Общая характеристика мышления.
43. Функциональная асимметрия полушарий мозга: особенности лево- и правополушарного мышления.
44. Практическое и теоретическое мышление. Творческое мышление.
45. Осознаваемые и неосознаваемые процессы мышления. Интуитивное мышление.
46. Концепции интеллекта.
47. Изучение мышления в когнитивной психологии. Проблема создания «искусственного интеллекта».
48. Индивидуальные особенности мышления.
49. Виды и функции воображения.

50. Воображение и творчество.

Темы рефератов и докладов.

1. История развития идей о бессознательном в философии и психологии.
2. Сравнительный анализ теорий бессознательного Фрейда и Юнга.
3. Теории бессознательного в психологии
4. Теории бессознательного в философии
5. Проблема бессознательного в психологии и философии
6. Влияние учения о бессознательном на современную психологию
7. Аналитическая психология и ее влияние на современную психотерапию
8. Кватерный подход в психологии
9. Архетипическая теория Юнга в глубинной психологии
10. Архетип Самости
11. Диалогический архетип
12. Архетипы Анимы и Анимуса
13. Архетипы Эго и Тени
14. Ось Эго – Самость и трансцендентная функция
15. Юнгианское толкование сновидений
16. Символ и миф в глубинной психологии
17. Архетип и архетипический образ
18. Мифологическая структура бессознательного в аналитической психологии
19. Метод мифологической амплификации
20. Метод активного воображения и направленной визуализации: сравнительный анализ
21. Сказкотерапия в аналитической психологии

**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

52.03.06. Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы государственной культурной политики РФ» составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11. 2017 г. по направлению подготовки 52.03.06. «Драматургия» (степень выпускника – бакалавр).

Фонд оценочных средств по дисциплине одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

**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-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по	ОПК-4

	сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества	
	- оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии по вопросам культурной политики	
	- выполнение заданий по самостоятельной работе	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - успешное выполнение самостоятельной работы
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена качественно и своевременно

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в указанные сроки - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы культурной политики
	<u>Этап 3: Проверка</u> усвоения материала	- самостоятельная работа выполнена с использованием освоенных методов и предложенных информационных источников - представленная самостоятельная работа соответствует предъявляемым требованиям качества - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине - ЗАЧЁТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-4	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**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____»_____2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«История зарубежной литературы»**

Специальность

52.03.06 Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составители: доктор филологических наук, профессор Д.В. Кобленкова.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История зарубежной литературы» для специальности «Драматургия» **одобрен** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой_____М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета_____В.В. Марусенков

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
«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.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ОПК-1	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Коды формируемых на этапе компетенций
	Этап 1: Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1
	Этап 3: 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	ОПК-1
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1: 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

		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 зарубежной литературы - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - зачёт, ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт, экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники занятия оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии.

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

Экзамен

Проходит в форме ответа 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 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 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. Работа по мифологии.

Читаем мифы Древней Греции и античные трагедии.

Письменно: выбираем 1 бога (богиню), героя и чудовище (то есть трёх персонажей) и осовремениваем их по следующим критериям:

Возраст, внешность, костюм, атрибуты, черты характера.

Предлагаем на их роли отечественных или зарубежных актёров. Можно из своей группы или курса.

Объём не более 1,5 страниц печатного текста.

По одной из античных трагедий необходимо охарактеризовать понятия: трагический конфликт, трагический герой, трагедия рока; ответить на вопросы о трагической вине героя, типах конфликтов и роли хора.

2. Работа по творчеству У. Шекспира.

Письменно необходимо ответить на вопросы:

1. Что такое «шекспировский вопрос»? 2. Охарактеризуйте трагедию, историческую хронику или комедию как жанр. По выбранному тексту ответить на вопросы:

3) как строится система персонажей (кто главный герой? кто антагонист? сходства? контрасты? какова роль второстепенных, эпизодических и внесценических героев?)

4) Сколько типов конфликтов Вы можете выделить (политический, социальный, религиозный, философский, этический, психологический – внешний и внутренний, любовный, дружеский, поколенческий, бытовой или какой-либо ещё)?

5) Сколько интриг использовано в тексте для движения сюжета?

6) Сколько образов-символов и символических деталей можно выявить в произведении? Каково их назначение?

7) Какая сцена является кульминацией? Почему?

8) Как построен финал?

- 9) Какова, с Вашей точки зрения, идея произведения?
- 10) В чём причина популярности пьес Шекспира: темы? построение сюжета? конфликты? драматургия образов? диалоги? пространство-время? идеи? подтексты? возможности интерпретации? предполагаемая сценография? другие компоненты пьесы?
- 11) Какая трагедия/комедия/ историческая хроника наиболее современна сегодня? Почему?
- 12) Есть ли персонаж, над которым Вам было бы интересно работать? аргументы?

3. Работа текстам XIX века (романтизм):

Тексты: В. Гауф "Холодное сердце", "Маленький Мук", "Карлик Нос", Э. Гофман "Песочный человек", "Золотой горшок", "Крошка Цахес", Х. Уолпол "Замок Отранто", М. Льюис "Монах", А. Рэдклиф "В лесу", Т. де Квинси "Исповедь англичанина, употребляющего опиум", «Собор Парижской Богоматери», В. де Лиль-Адан "Жестокие рассказы" (любой), Ш. Нодье "Жан Сбогар", Ж. Жанен "Осёл, или гильотинированная женщина", П. Борель "Шампавер. Безнравственные рассказы", В. Ирвинг "Сонная лощина", "Легенда об арабском астрологе", Н. Готорн "Чёрная вуаль священника", "Дочь Раппаччини", Э. По "Чёрный кот", "Лигейя", "Падение дома Ашер", "Береника".

Выбираем 2 любых произведения разных национальных литератур.

Вопросы: 1. Черты романтизма (тип героя, локация, конфликты); 2. Символика (образная, цветовая); 3. Потенциал (аним., м/м, игр. кино: кор. метр, полн. метр, сериал).

4. Работа по литературе XX века.

Необходимо выбрать тексты и письменно проанализировать их.

1 задание: выбрать один из романов: «Фиеста» Э. Хемингуэя, «Великий Гэтсби» Ф.С. Фицджеральда, «Три товарища» Э.М. Ремарка, «Смерть героя» Р. Олдингтона, «Огонь» А. Барбюса. Охарактеризовать художественные детали, с помощью которых создаётся атмосфера эпохи и раскрывается психология образов.

2 задание: по 1 из романов («Степной волк», «Игра в бисер» Г. Гессе, «Волшебная гора», «Доктор Фаустус» Т. Манна, «Посторонний» и «Чума» А. Камю) проанализировать философский конфликт и привести свои аргументы в пользу какой-либо точки зрения.

3 задание: по пьесе «Лысая певица» Э. Ионеско или «В ожидании Годо» С. Бэкетта назвать приёмы разрушения классической драматургии и прокомментировать возможный результат.

5. Работа по литературе XXI века.

По двум произведениям разных жанров и разных национальных литератур необходимо написать рецензии, аннотации и слоганы.

Макет рецензии: необходимо указать жанр или синтез жанров; написать 3–4 предложения по содержанию (о чём книга, что в ней происходит); затем 3–4 предложения – достоинства (смысловые и формальные); затем 3–4

предложения – недостатки. После этого указывается, кому она может быть рекомендована, и оценка по 10-балльной системе.

После рецензии нужно написать на каждую книгу по аннотации, которая должна состоять из двух предложений: в первом должно сообщаться, где и когда это происходит, во втором – общий смысл книги. После аннотации пишем к каждой книге слоган из 1 предложения, можно в любой, в том числе ироничной, форме. К каждому тексту пишем ключевые слова.

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.

Античная литература, Средневековье, Возрождение

1. Мифы Древней Греции. Пантеон богов и героев.
2. «Илиада» и «Одиссея» Гомера: сюжеты и принципы повествования.
3. Древнегреческая трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид (анализ 1 трагедии на выбор).
4. Жанры средневековой литературы.
5. Структура рыцарского романа. «Тристан и Изольда».
6. Замысел и структура «Божественной комедии» Данте.
7. Характеристика литературы Возрождения. Анализ текста на выбор: «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, «Декамерон» Д. Боккаччо).
8. Трагедии Шекспира: новаторство драматургии (анализ 2 трагедий на выбор).
9. Комедии Шекспира: принципы построения интриги.

Литература XVII–XVIII веков

10. Испанская литература начала XVII века. «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Собака на сене» Л. де Вега.
11. Характеристика эпохи барокко на примере трагедии П. Кальдерона «Жизнь есть сон».
12. Эстетика классицизма и французская трагедия XVII века: «Сид» П. Корнеля и «Федра» Ж. Расина.
13. «Высокая комедия» Мольера: «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве» (анализ 2 произведений на выбор).

14. Литература эпохи Просвещения во Франции (анализ 1 текста на выбор: философская повесть Вольтера «Кандид, или Оптимизм», роман Д. Дидро «Монахиня», роман Ж.Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»).
15. Драматургия Ф. Шиллера в контексте литературного движения в Германии «Буря и натиск».
16. Идейное содержание и структура английских романов «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Путешествие Гулливера» Д. Свифта.
17. Сентиментализм в Англии: «Сентиментальное путешествие Л. Стерна».

Предромантизм и романтизм

18. Предромантизм в Англии. Готический роман Ч. Метьюрина, М.Г. Льюиса, А. Радклиф, М. Шелли (анализ 1 произведения на выбор).
19. Немецкие романтические школы. Жанр фрагмента, принцип альманаха, вторичная условность (романтическая ирония, гротеск, романтические символы).
20. Принцип двоемирия и приём двойничества в произведениях Э.Т.А. Гофмана («Песочный человек», «Золотой горшок»), А. Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля», В. Гауфа («Карлик Нос», «Холодное сердце»).
21. Образ Востока в произведениях немецких и английских романтиков (сборник «Караван» В. Гауфа, «Восточные поэмы» Байрона).
22. Английский романтизм и творчество Д.Г. Байрона. Концепция романтического героя (1 произведение на выбор: поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда», поэма «Корсар», роман в стихах «Дон Жуан»).
23. Ранний французский романтизм: творчество Б. Констана, А. де Виньи, А. де Мюссе, Ж. Санд (анализ 1 произведения на выбор).
24. Понятие «неистовый романтизм». Проза Ш. Нодье, П. Бореля, Ж. Жанена, О.В. де Лиль-Адана.
25. Поэтика романа «Собор Парижской Богоматери».
26. Социально-этическая проза В. Гюго: (анализ 1 произведения на выбор: «Отверженные», «Человек, который смеётся», «93 год»).
27. Авантюрно-приключенческие романы А. Дюма и Э. Сю.
28. Принципы исторического романа в английской и французской литературе: «Айвенго» В. Скотта, «Королева Марго» А. Дюма, «Хроники царствования Карла IX» П. Мериме.
29. Религиозно-этическая проза датского романтика Х.К. Андерсена («Снежная королева», «Дочь болотного царя», «Иб и Кристиночка», «Девочка со спичками»).
30. Космология Э.А. По («Лигейя», «Повесть Скалистых гор», «Сила слов») и детективные новеллы («Убийство на улице Морг»).

Реализм, христианский сентиментализм, натурализм

31. Синтез реалистических и романтических приёмов в романе Ф. Стендаля «Красное и чёрное».

32. Замысел и структура «Человеческой комедии» О. де Бальзака (1 роман на выбор: «Отец Горио», «Шагреновая кожа»).
33. Натурализм во французской литературе: от Г. Флобера до Э. Золя («Госпожа Бовари» Г. Флобера, «Милый друг» Г. де Мопассана, «Жерминаль» Э. Золя).
34. «Биографические» и «проблемные» романы Ч. Диккенса (1 роман на выбор: «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит», «Домби и сын»).
35. Рождественская проза Ч. Диккенса (на выбор: «Колокола» или «Рождественская песнь в прозе»).

Неоромантизм и модернизм

36. Литература неоромантизма: творчество Ж. Верна, Р. Киплинга, Л. Кэрролла, Д. Стивенсона, Б. Гарта, Д. Лондона, Д. Конрада, А. Конан Дойля.
37. Модернизм: основные течения (символизм, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм, футуризм).
38. Драматургия рубежа веков: Х. Ибсен («Пер Гюнт», «Кукольный дом»), А. Стриндберг («Фрекен Жюли», «Пляски смерти»), М. Метерлинк («Слепые», «Синяя птица», Б. Шоу («Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца»).
39. Модернистские романы Д. Джойса («Улисс»), М. Пруста («По направлению к Свану»), Ф. Кафки («Процесс»), В. Вульф («Орландо»), У. Фолкнера («Шум и ярость»). 1 роман на выбор.
40. «Превращение» Ф. Кафки в контексте австрийской прозы начала XX века (А. Шницлер, Г. Майринк, Л. Перуц).
41. Литература «потерянного поколения» (1 роман на выбор: «Фиеста» Э. Хемингуэя, «Три товарища» Э.М. Ремарка, «Смерть героя» Р. Олдингтона, «Великий Гэтсби» Ф.С. Фицджеральда).
42. Новеллистика Х.Л. Борхеса и Р. Акутагавы («Вавилонская библиотека», «Тема предателя и героя», «В чаще»).
43. Детективные романы и нуар во французской и американской литературе.
44. Экзистенциальная проза и драматургия Франции 1930-1950-х годов: А. Камю («Посторонний», «Калигула», «Чума»), Ж.П. Сартр («Тошнота», «Мухи»), Ж. Ануй («Антигона», «Эвридика», «Жаворонок»), Ф. Саган («Здравствуй, грусть!»).
45. «Дневник сельского священника» Ж. Бернаноса в контексте католической литературы Франции.
46. «Эпический театр» Б. Брехта. Основные принципы.
47. Немецкоязычный «интеллектуальный роман»: «Степной волк» Г. Гессе, «Доктор Фаустус» Т. Манна, «Жестяной барабан» Г. Грасса.

Жанровая литература, авангард 1950-1960-х, постмодернизм

48. Фэнтези в английской литературе второй половины XX века: «Хроники Нарнии» К. Льюиса, «Властелин колец» Д. Толкина, «Ходячий замок» Д.У. Джонс, цикл о Гарри Поттере Д. Роулинг.
49. Американский научно-фантастический роман («Дюна» Г. Уэллса, «Марсианские хроники» Р. Брэдбери).
50. Французская новая драма. «Лысая певица» Э. Ионеско, «В ожидании Годо» С. Беккета.
51. Французский новый роман: «Золотые плоды» Н. Саррот и «В лабиринте» А. Роб-Грийе.
52. Философский роман Англии (О. Хаксли, Д. Оруэлл, А. Мердок, У. Голдинг, Д. Фаулз, Э. Бёрджес).
53. Битники в литературе США. Роман Д. Керуака «В дороге».
54. «Магический реализм» в неомифологическом романе Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества».
55. Постмодернизм в европейской и американской литературе. Романы Т. Пинчона «Выкрикивается лот 49», Д. Фаулза «Подруга французского лейтенанта», У. Эко «Имя розы», П. Зюскинда «Парфюмер».
56. Вершины литературы Восточной Европы: творчество М. Кундеры («Невыносимая легкость бытия») и М. Павича («Хазарский словарь»).
57. Постпостмодернизм и тенденции «нео»: небарокко, неосентиментализм, новый реализм.
58. Жанровые модели детектива, любовного романа, романа-андрогина, филологического романа, гастрономического романа и др. в современной литературе.

Литература XXI века

59. Политические проблемы в литературе Германии. Б. Шлинк, Т. Вермеш, Т. Бруссиг.
60. Мировые и личные утопии в немецкоязычной литературе. К. Крахт, Д. Кельман, К. Райнсмайр.
61. «Роман о художнике»: проза П. Зюскинда, Р. Шнайдера, Э. Елинек.
62. Социальный роман Британии в эпоху постмодернизма. Д. Барнс, К. Исигуро, Й. Мэтьюен.
63. Фэнтези и его поджанры (Н. Гейман, Ф. Пулман, Д. Джонс, Д. Роулинг).
64. Британский филологический роман и традиции викторианской Англии. Проза А. Байетт.
65. Социально-философская проза Франции. Романы П. Модiano, Ф. Бегбедера, М. Уэльбека.
66. Женская психологическая проза во Франции. А. Гавальда, А. Нотомб.
67. Религиозно-этическая и социальная проблематика в скандинавских литературах. М. Аксельссон, Т. Линдгрэн, К.Ю. Вальгрэн.

68. Скандинавский детектив. Ю Несбё, Х. Манкель, С. Ларссон, П. Хёг, С. Свенstrup.
69. Социальная проза США после кризиса 2001 года.
70. Жанр американского фэнтези в XXI веке.
71. Графический роман Г. Моррисона «Лечебница Аркхэм: Дом скорби на скорбной земле». Американские «киновселенные».
72. Интертекстуальность в американских романах Т. Пинчона, Ч. Буковски, Д. Тартт.
73. Национальный код в романах Японии, Китая, ЮАР.
74. Принципы исторического повествования и альтернативная история в романах новейшего времени.
75. Экспериментальные жанры романа в сносках, романа-пазла, романа-атласа, романа-параболы.

**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

«История русской литературы»

Направление подготовки

52.03.06 - Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная

Москва

2024

Составители: Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История русской литературы» одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой_____М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета_____В.В. Марусенков

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
«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.	ОПК-1	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- 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

		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 русской литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - зачёт, ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы 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 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 драматурга.

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В 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», «Косморама»
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

Необходимо 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)?
- 4) зачем (что всё это символизирует)?
- 5) 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?

3. Работа по драматургии 1920-х– 1930-х гг.

Тексты

- Н. Эрдман «Самоубийца»
Н. Погодин «Поэма о топоре»
В. Вишневский «Оптимистическая трагедия»

М. Булгаков «Батум»

А. Платонов «14 красных избушек»

А. Афиногенов «Ложь»

Задание

Необходимо выбрать 2 пьесы и дать характеристику по следующим критериям:

1. Тема (о чём).
2. Система образов (кто герои).
3. Система конфликтов (между чем противоречия).
4. Система событий (что происходит и в какой последовательности).
5. Диалоги/монологи (как строятся)
6. Ремарки, эпиграфы, представление персонажей. Роль автора.
7. Художественные детали/символика.
8. Сценичность/литературность.
9. Худ. достижения (в чём уникальность).
10. Идеология.

4. Работа по драматургии 1940-х– 1970-х гг.

Тексты

I. К. Симонов «Русские люди» (1942), Л. Леонов «Нашествие» (1942), А. Корнейчук «Фронт» (1942), В. Розов «Вечно живые» (1943).

II. А. Володин «Пять вечеров» (1959), А. Арбузов «Иркутская история» (1959), Л. Зорин «Варшавская мелодия» (1967).

III. А. Вампилов «Утиная охота» (1970), Э. Брагинский «Сослуживцы» (1971), Г. Горин «Самый правдивый» («Тот самый Мюнхгаузен») (1974, 1979), А. Володин «Горестная жизнь плута» («Осенний марафон») (1979), Э. Брагинский, Э. Рязанов «Гараж» (1980).

Задание

Из каждого блока необходимо выбрать по 1 пьесе и ответить на вопросы.

1. Русский/советский человек: черты. Сильные и слабые стороны.
2. Как строится сюжет? В каких обстоятельствах человек проявляет себя? Как соотносятся личное и общественное?
3. Какие ценности подразумеваются? Чем человек счастлив? Чего не хватает человеку советской эпохи?
4. Что в драматургическом построении пьес обращает на себя внимание? Что современно, что устарело?

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Русский «романтический» реализм.
2. Философско-религиозная проблематика русской литературы.
3. Типология отечественного романа XIX века.
4. Реалистическая и нереалистическая литература в России.
5. Малая проза в России XIX, XX, XXI веков.
6. Особенности развития российской драматургии.
7. Высокая литература, беллетристика, паралитература: критерии,

дискуссии, оценки.

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.В. Гоголя («чёрно-белый» период).
7. Комедии А.С. Грибоедова и Н.В. Гоголя vs трагедии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в процессе становления российской драматургии первой половины XIX века.

Раздел 2

8. Принципы русской реалистической литературы и понятие «русский романтический реализм».
9. Художественная условность и жанровый полифонизм произведений Н.В. Гоголя («Мёртвые души») и М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
10. Дворянская усадьба в романистике 1860-1870-х годов («Дворянское гнездо» И.С. Тургенева, «Обломов», «Обрыв» И.А. Гончарова, «Господа Головлёвы» И.С. Салтыкова-Щедрина).
11. Мистическая проза в творчестве И.С. Тургенева («Собака», «Рассказ отца Алексея»).
12. «Женская перспектива» в драматургии А.Н. Островского («Гроза», «Бесприданница»).
13. Праведники в прозе Н.С. Лескова: «Очарованный странник», «Соборяне».
14. Русская философско-религиозная проза Ф.М. Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы»).
15. 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.
16. Военная проза Л.Н. Толстого («Севастопольские рассказы», «Хаджи Мурат», «Кавказский пленник»).
17. Семейный эпос в творчестве Л.Н. Толстого («Анна Каренина», «Крейцерова соната»).
18. Эстетика трагического в рассказах Вс. Гаршина («Четыре дня», «Трус», «Красный цветок»).

19. «Очерки бурсы» Н. Помяловского как «школьная» повесть XIX века: психологический, социальный, религиозный аспекты.
20. Русский христианский сентиментализм («Мальчик у Христа на ёлке», «Униженные и оскорблённые», «Белые ночи» Ф.М. Достоевского, «Слепой музыкант», «Дети подземелья» В.Г. Короленко).
21. 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).
22. Драматургия А.П. Чехова: принципы новой русской драмы («Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня»).

Раздел 3

23. Модернизм как новая стадия в развитии культуры.
24. Символизм в поэзии: философия и поэтика. «Старшие» и «младшие» символисты.
25. Символизм в русской прозе. Произведения Ф. Сологуба, Д. Мережковского, В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого.
26. Акмеистическая теория и практика (Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Городецкий, А. Ахматова).
27. Футуризм как авангардное течение: его истоки, смысл, эстетика. Группы «Гилея», эгофутуристы, кубофутуристы.
28. Литературная ситуация 1920-х годов. Понятие литературной борьбы. Основные группы, течения, направления в постреволюционной России. Группа «Серапионовы братья».
29. Сатирическая и юмористическая литература в России: произведения А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко, В. Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова.
30. Орнаментальный стиль русской прозы 1920-х гг. (И. Бабель, Б. Пильняк, Е. Замятин, А. Платонов и др.).
31. Антиутопия в русской литературе 1920-х гг. (Е. Замятин, А. Платонов, М. Булгаков)
32. Группа «ОЭРИУ» и творчество Д. Хармса, А. Введенского, К. Вагинова.

Раздел 4

33. Соцреализм и литературная борьба 1930-х годов.
34. Драматургия 1920-1930-х годов: «новаторы» и «консерваторы» («Поэма о топоре» Н. Погодина, «Самоубийца» Н. Эрмана, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, «Ложь» А. Афиногенова, «Егор Булычёв и другие» М. Горького, Е. Шварца).
35. 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 Дaira», Б. Лавренева «41», Н. Островского «Как

- закалялась сталь», Д. Фурманова «Чапаев», А. Серафимовича «Железный поток» «Военная тайна» А. Гайдара.
36. Неоромантизм в произведениях А. Грина, Ю. Олеши, А. Гайдара, П. Бажова М. Пришвина, К. Паустовского в контексте 1920-1930-х годов: круг философских влияний, эстетика, поэтика.
37. Научно-фантастические произведения 1920-1930-х гг.: произведения А. Толстого, М. Булгакова, А. Беляева.
38. Поэтика магического реализма в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»; философско-политический контекст; элитарное и массовое в структуре романа.
39. «Русское зарубежье» в литературе XX века. Творчество В. Набокова.
40. Историческая проза: «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Доктор Живаго» Б. Пастернака», «Жизнь и судьба» В. Гроссмана.
41. Поэзия 1930-1940-х гг. Творчество А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Светлова, Н. Тихонова, Н. Асеева, К. Симонова, М. Исаковского, Н. Заболоцкого).

Раздел 5

42. Военная проза: эпическая (К. Симонов, В. Гроссман), «лейтенантская» (К. Воробьев, Г. Бакланов, В. Панова, Ю. Бондарев), экзистенциальная (Э. Казакевич, В. Быков, И. Грекова).
43. Производственный и колхозный роман: «Цемент» Ф. Гладкова и «Кавалер Золотой звезды» С. Бабаевского. Мифопоэтика и структура волшебной сказки.
44. 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.
45. 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.
46. «Городская» проза Ю. Трифонова, В. Тендрякова, В. Маканина.
47. 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).
48. Драматургия 1970-1980-х гг. Пьесы А. Арбузова, А. Володина, А. Вампилова, М. Шатрова, Г. Горина.
49. Диссидентская литература 1970-1980-х годов. Произведения Ю. Домбровского, Ю. Даниэля, А. Синявского. Феномен поэзии И. Бродского и прозы С. Довлатова.

Раздел 6

50. Между модернизмом и постмодернизмом: проза В. Ерофеева и С. Соколова.
51. Концептуализм Д. Пригова и В. Сорокина.
52. Поэтика постмодернистского романа (А. Битов, В. Пелевин, Дм. Галковский, М. Шишкин, М. Елизаров и др.). Проблема постпостмодернизма (метамодернизма).
53. Новейшие течения: неосентиментализм (Е. Гришковец), неореализм (А. Иванов, З. Прилепин, Р. Сенчин, С. Шаргунов, С. Минаев, К. Букша, Н. Мещанинова, Г. Яхина).
54. Философско-религиозная проза к. XX–XXI века: «Пирамида» Л. Леонова, «Перс» А. Иличевского, «Лавр» Е. Водолазкина.
55. Политическая проза Э. Лимонова, А. Проханова.
56. Социальная и психологическая драматургия XXI века: пьесы И. Вырыпаева, В. Сигарева, О. Мухиной, Я. Пулинович, А. Волошиной.
57. Российское фэнтези: жанровые варианты Н. Пирумова, С. Лукьяненко, М. Семёновой, Е. Чудиновой, Д. Емца, А. Старобинец.
58. Магический реализм и его варианты в творчестве Ю. Мамлеева («Шатуны»), М. Петросян («Дом, в котором...»), Д. Осокина «Небесные жёны луговых мари»).
59. 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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»

Направление подготовки
52.03.06 — Драматургия

Квалификация (степень) выпускника
Драматург

Уровень образования
Бакалавриат

Форма обучения
очная

Москва
2024

Автор - Зуйков В. С., кандидат философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История религий» **одобрен** на заседании кафедры истории и философии протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____/ Андреев А.Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

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

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

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История религий**

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

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

№ п.п.		
1.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
	УК-1, ОПК-1, ОПК-4, ПКО-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.	УК-1, ОПК-1, ОПК-4, ПКО-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - выполнение заданий по самостоятельной работе; - разработка теоретической основы тематики.	УК-1, ОПК-1, ОПК-4, ПКО-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о роли религии в жизни общества; - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов, связанных с историей религий; - выполнение заданий по самостоятельной работе.	УК-1, ОПК-1, ОПК-4, ПКО-1
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 для самостоятельной работы.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение; - 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 религиозные идеи.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников; - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества; - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, умение выделять содержание религиозных идей и мотивов в художественной ткани анализируемого произведения искусства и правильно его интерпретировать; - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений; - ЗАЧЕТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет
2	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет
3	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет
4	ПКО-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет

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

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

- обсуждение,
- задание для самостоятельной работы,
- зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного преподавателем задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый в ситуации, когда надо выполнить работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение социокультурных механизмов взаимодействия религиозного сознания и творческой деятельности всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определённого 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 учёбы 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.

Зачёт

Проходит в форме ответа на билет, сформированный путём случайной выборки вопросов из списка, одобренного на заседании кафедры.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачёта)

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка «**зачтено**» - студент показывает достаточные знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы.

Оценка «**не зачтено**» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.
3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
10. Смысл жизни и смерти в религии.
11. Религия и национальное само сознание.
12. Религия и социальные проблемы.
13. Религия и война.
14. Религия и семья.
15. Религия и политика.
16. Возникновение буддизма.
17. Буддистская философия и практика.
18. Восточные религии на Западе.

19. Зороастризм.
20. Библия как произведение литературы.
21. Библия и её история.
22. Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
23. Социальные проблемы в Библии.
24. Государство и религия в Библии.
25. Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
26. Авраамические религии.
27. Женщина в Библии.
28. Героическая тема в Библии.
29. Мессианская тема в Библии.
30. Библия и право.
31. Библейские сюжеты в кино.
32. Ветхозаветные апокрифы.
33. Иудаистский ритуал.
34. Структура Талмуда.
35. Разделение иудаизма и христианства.
36. Происхождение христианства.
37. Апостол Павел.
38. Начало христианской церкви.
39. Отношение православия и католицизма в истории.
40. Протестантизм и экономика.
41. Судьба: неизбежность или свобода. Свобода воли в религиях мира.
42. Инквизиция в истории Западной церкви.
43. Героические образы Библии.
44. Русское сектантство.
45. Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
46. Мученики Русского православия.

47. Юродивые в православной традиции.
48. Ислам и политика.
49. Отношение ислама к религиям мира.
50. Исламский фундаментализм.
51. Социальные отношения в исламе.
52. Христианские праздники.
53. Мусульманские праздники.
54. Иудаистские праздники.
55. Буддийские праздники.
56. Религия и национальные самосознания.
57. Отношение к греху в религиях мира.
58. Религиозные сюжеты в кино.
59. Современные религиозные течения.
60. Тоталитарные секты.
61. Экуменизм.
62. Религия и война.
63. Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
64. Красота в религиозном восприятии.
65. Коран как произведение религиозного искусства.
66. Смысл и цели православия искусства.
67. Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
68. Религия и современные научные теории мироустройства.
69. Религия и глобализация.
70. Религиозный мессианизм в политической традиции.
71. Христианство и государство.
72. Иудаизм.
73. Христианские ереси.
74. Начало христианского Богословия.

75. Христианство в кино.
76. Христианские праздники.
77. Борьба за христианский символ веры.
78. Гонения на христиан.
79. Католицизм.
80. Протестантизм.
81. Православие.
82. Крещение Руси.
83. Литература нового завета.
84. Христианская эсхатология.
85. Эволюция образа дьявола в христианстве.
86. Раскол русской церкви.
87. Секты в России.
88. Ислам.
89. Ислам и политика.
90. Современные религиозные течения.
91. Религия и музыка.
92. Религиозная эклектика.
93. Религия в современном мире.
94. Неоязыческое движение.
95. Современные секты.
96. Религия и коммерция.
97. Смысл истории в христианстве.
98. Теодицея в христианстве.
99. «Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Религия и культурно-психологические проблемы человека.

2. Проблема понимания Западом Востока.
3. Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения.
4. Отношения между Богом и человеком.
5. Исторический фон возникновения христианства.
6. Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным.
7. Особенности исламского вероучения.
8. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.
9. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре.
10. Современные религиозные течения и секты.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов для зачета.

1. Первобытная религия, её особенности
 - a) анимизм
 - b) тотемизм
 - c) фетишизм
 - d) табуизм
 - e) религия и магия.
2. Религии Древнего Китая – их происхождения и специфика.
 - a) Конфуцианство.
 - b) Даосизм.
 - c) Буддизм.
 - d) Отношение этих систем между собой и мировыми религиями.
3. Индуизм. История и этапы становления.
4. Течения в индуизме.
5. Буддизм. История и цели буддизма. Философия и практика буддизма. Течения в Буддизме. Буддизм на Западе.
6. Зороастризм. История и цели зороастризма, влияние зороастризма на другие религии.

7. Истоки авраамических религий, их цели, сходства и отличия. Связь с другими религиями Востока.
8. Иудаизм. История, особенности, литература. Философия и практика.
9. Библия. Её структура, этапы её становления, связь с историей.
10. Происхождение христианства, его отделение от иудаизма, отношение к государству и обществу.
11. Начало христианского богословия, становление символа веры.
12. Новый Завет. Его структура, мораль и главные идеи.
13. Католицизм. История, основные черты и структура.
14. Протестантизм. Происхождение течения и его особенности.
15. Православие – основа догматики и истории, отличия от католицизма и протестантизма.
16. Православие в России. История отношения с государством.
17. Первые русские святые. Течения в XIV-XV веках. Влияние на культуру.
18. Старообрядчество.
19. Секты в современной России.
20. Ислам: история, литература, течения.
21. Современные неорелигиозные течения.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____И.В. Коротков

«_____»_____2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Культурология»**

Специальность
52.03.06 Драматургия

Квалификация выпускника
Драматург

Уровень образования
Бакалавр

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Составитель: Ростоцкая М.А., кандидат искусствоведения, доцент

Фонд оценочных средств по дисциплине «Культурология» **одобрен** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой_____Ростоцкая М. А.

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета_____В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе_____В. В. Атаман

Зав. библиотекой_____В. М. Шипулина

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Культурология»

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 - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 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 культурологии - 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)

		- наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать культурологические понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы 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 культурологии - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЁТ

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

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение культурологической проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные 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 драматурга (кинодраматурга).

Зачёт

Проходит в форме ответа по заранее подготовленному вопросу, согласованному с педагогом

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Критерии оценки

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачтенную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

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

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные 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 **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент достаточно активен в диспуте, показывает знания программного материала.

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)

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* — студент показывает достаточные знания программного материала, отвечает на уточняющие вопросы.

Оценка *«не зачтено»* — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

- От индустриальной к информационной культуре.
- Культура общества потребления
- Массовый человек как современный тип человека
- Мода как феномен современной культуры
- Универсальный образ жизни и культурный национализм
- Массовая культура: за и против. Элитарная культура.
- Модернизм и постмодернизм как состояния культуры
- Космизм как черта современной духовности
- Современные формы коммуникации и их влияние на человека
- Этика и эстетика в современной культуре: парадоксы взаимодействия
- Новые искусства как феномен культуры
- Уникальное и тиражированное
- Контркультура и субкультура. Современные молодежные моды
- Психоаналитическая концепция культуры: от Фрейда к Фромму
- Культура техногенного общества. Глобальные проблемы современности
- Новая этика
- Современная культура и традиционные ценности
- Игра как феномен культуры (Й.Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г.Гессе)
- Мужское и женское: проблемы пола в современной культуре
- Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства.
- Знание и творчество в контексте современной культуры.
- Место и роль России в мировой культуре. Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи Основ государственной культурной политики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Тело человека как объект культуры.
2. Культурогенез в период становления человеческого рода.
3. Письменность – исторически первая форма индивидуального самосознания человека.

4. Свобода и культура.
5. Происхождение термина культура
6. Неолитическая «Культурная революция».
7. Эволюция древней мифологии.
8. От мифа к логосу
9. Философия и риторика
10. Проблемы культуры в трактах Аристотеля.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов к зачету

1. «Культура»: происхождение термина, многообразие определений, формирование понятия.
2. Предмет истории культуры. Историческая типология культуры.
3. Становление человеческого рода и культурогенез. Природа и культура.
4. Память и язык в системе культуры.
5. Роль мифа в формировании культурного сознания человека древнего мира. Эволюция древнего мифа, формирование культурной традиции.
6. Образы культуры в мифах и древнейших памятниках эпической литературы. Мифологические сюжеты и персонажи.
7. Культурное значение «космологической идеи». Древнейшие представления о «мировом порядке». Космос и микрокосмос.
8. Возникновение цивилизации. Общая характеристика раннеземледельческих цивилизаций.
9. Старый и новый древний мир. Формирование «классических форм культуры». Концепция «осевого времени» К. Ясперса.
10. Культура Древней Индии. Своеобразие ведической парадигмы культуры. Общая характеристика основных ведических текстов.
11. Культура Древнего Китая. Символика и ритуал как основные смыслообразующие элементы древнекитайской культуры.
12. Античность как тип культуры. Историческое значение античной «парадигмы» культуры.
13. Человек и культура в трактатах Платона и Аристотеля.
14. Своеобразие древнеримской культуры. «Культура HUMANITAS».
15. Европейская классическая культура: истоки, основные этапы развития. Процесс становления культурного самосознания индивида.
16. Культура европейского Средневековья. Создание религиозно-символической «картины мира». Основные институты культуры Средневековья.
17. Культура итальянского Возрождения. Роль «Академии» в развитии гуманистической культуры Возрождения. Новое представление о человеке как «божественном мастере».
18. Культура Нового времени. Формирование научной «картины мира».
19. XVIII век: культура и право. Просвещение как институт культуры.

20. Романтизм как переходная форма от классического (рефлексивно-традиционалистского) к современному состоянию культуры
21. Проблемы кризиса европейской культуры в произведениях Ф. Ницше. Культура и жизнь.
22. Проблемы современной культуры в русской философии конца XIX – первой половины XX веков Влияние технологий на развитие культуры и цивилизации. Техника как феномен культуры.
23. Феномен «массового сознания». «Массовая культура» и современное общество
24. Современные культурологические теории. Общая характеристика (Г. Зиммель, Э. Кассирер, Ж.-П. Сартр, О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, П. Тейяр де Шарден, Й. Хейзинга).
25. Культура и «общество потребления» (Ж. Бодрийяр).
26. Модернизм и постмодернизм как состояния современной культуры.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно - методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Название дисциплины

Специальность

52.03.06 Драматургия (бакалавриат)

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

бакалавр

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

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Стеркина Н.И., старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11.2017 года, по специальности 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

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

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2024 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Русский язык и культура речи»

Специальность 52.03.06 Драматургия (бакалавриат)

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.

Контроль осуществляется поурочно (*текущий контроль*), по завершении изучения отдельной темы/раздела/модуля (*периодический контроль*) и по завершении этапа/курса обучения русскому языку (*промежуточный контроль*). *Текущий* контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в форме тестов. *Периодический* проводится три раза в семестр в виде 2-х контрольных работ и тесту по пройденному материалу/теме.

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>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия - формирование понятийного аппарата в области фонетики, стилистики, дифференциации лексики по сферам применения, фразеологических единицах, основных способах словообразования; грамматическом строе русского языка; - многообразие стилистических возможностей	УК-4

	русского языка в разных функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также специфику устной и письменной форм существования языка. - особенности построения различных видов речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография, презентация, научный доклад; - правила языка (орфографии и орфоэпии) в устной и письменной речи.		
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовиться к обсуждению проблемных вопросов на практических занятиях - выполнить творческие задания на русском языке: - участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; - выражать различные коммуникативные намерения; - осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад, компьютерная презентация); - составлять деловое письмо на русском языке; - распознавать особенности литературной и деловой переписки.		УК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала и уровня владения навыками: - коммуникативной культуры в процессе делового и академического взаимодействия; - системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.		УК-4
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.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу на русском языке; - способность аргументировать свою точку зрения на русском языке; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений профессиональной тематики на русском языке; - участие в дискуссии на предлагаемую тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций на русском языке - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий на русском 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 драматургии на каждом практическом занятии на русском языке - требуемые для занятий материалы в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования	- задания по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия выполнены самостоятельно и представлены своевременно - студент может обосновать применение тех или

	знаний	иных методов академического и профессионального взаимодействия - студент способен обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- реферат выполнен с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные работы соответствуют критериям - в процессе дискуссии и обсуждения профессиональных тем продемонстрировано владение терминологией и фактическим материалом, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по драматургии на государственном (русском) языке. - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-4,	Выполнение заданий на проверку знаний орфографии и пунктуации. Задания по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на русском языке. Реферат, выполненный на русском языке с использованием необходимых методов и информационных источников. Зачет

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

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за 1 и 2 семестры (форма промежуточной аттестации За (зачет) являются:

1. семестровая контрольная работа;
2. письменный реферат на одну из предложенных тем (2-ой семестр).

1. Образец семестровой контрольной работы.

Задание 1. Расставьте ударения в следующих существительных.

Каучук, искра, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремьнь, ломоть, мусоропровод, мышление, намерение, пиала, приданое, свекла, статуя, ходатайство, щавель, апостроф, бюрократия, гастрономия, диоптрия, значимость, иконопись, пасквиль, похороны, созыв, статут, упрочение, феерия, феномен, асимметрия, бензопровод, вероисповедание, ветеринария, диспансер, жизнеобеспечение, камбала, каталог, квартал, некролог, нефтепровод, диалог, газопровод, кладовая, колосс, недуг, партер, премирование, ракурс, столяр, толика, фарфор, христианин, эксlibрис.

Задание 2. От следующих существительных образуйте форму родительного падежа единственного и множественного числа, расставьте ударения.

Клок, дно, кочерга, баклажан, огурец, ягода, жезл, погон, сумерки, ведомость, платок, свитер, телевизор, окно, серьга, компьютер, носок, палец, цветок, дом, кран, одеяло, телефон, улица, бревно, ступень, простыня, яблоко, апельсин, мост.

Задание 3. В данных словах произносится [чн], [шн] или допускаются оба варианта? Разделите слова на три группы.

Саввична, восточный, вечно, скучный, копеечный, вербовочный, вторично, гоночный, единичный, ёлочный, игрушечный, кирпичный, мелочность, научный, ночной, однозвучный, отличник, конечно, печной, ручной, солнечный, съёмочный, точность, тренировочный, нарочно, убыточность, уличный, Кузьминична.

Задание 4. Найдите и исправьте орфографические ошибки, которые появились в связи с неправильным произношением слов.

Военоначальник, двухличный, заведывающий, кружовник, простынь, чрезвычайный, интригантка, благословление, вдохновение, сведующий, невропатолог, перспектива, подщечина, прецедент, скупулесный, времяпровождение, дикообраз, жаждающий, желантин, игловкалывание, конкурентноспособный, друшлаг, явства, беспрецедентный, будущий, инцидент, биллютень, прецедент, константировать, компентентный, компроментировать, подскользнуться, дермантин, милостливый, протвень.

Задание 5. Какой звук ([o] или [э]) произносится под ударением в следующих словах?

Безнадежный, белесый, блеклый, бытие, гололед, гренадер, длинношерстный, дрема, желчный, житие, истекший, маневр, поблекший, одноименный, опека, осужденный, платеж, платежеспособный, поблекнуть.

Задание 6. В каких словах иноязычного происхождения сохраняется безударный звук [o]?

Радио, Коннектикут, хаос, бонтон, боксер, трио, болеро, координация, какао, Жорес, консоме, Роден, Шопен, Вольтер, модерато, кредо, Гоген, отель, Монпарнас, авизо, сонет, Кастро, поло, рояль, боа, фонема, модернизм, рококо, консервы, карпаччо, баобаб, сольфеджио, модерн, форпост, костюм, прогресс, Токио, Тольятти, Флобер, Мехико, роман, Бомарше, поэтесса, аромат, Доде, концерт, поэт, Мопассан, оазис, каприччио, коммюнике, вето, досье, адажио.

Задание 7. Исправьте предложения, устраняя ошибки.

1. Эта модель демонстративная, она не продается. 2. Я занял соседу тысячу рублей до февраля. 3. Мальчик ничего не отвечал, а только хлопал очами. 4. Суд признал его виноватым в совершении преступления. 5. Его отец был настоящим полиглотом: он мог подробно и обстоятельно ответить на вопрос из любой области знаний. 6. Спасатели увидели, что в море утопает человек. 7. Раненый князь Андрей упал ничком. Очнувшись, он увидел высокое, бесконечное небо. 8. Теща Катерины постоянно учила жизни домочадцев. 9. Наши товары импортируются во многие страны мира. 10. Я перешел на более экономический тариф.

Задание 8. Восстановите паронимические пары, объясните значение каждого слова.

Пакостливый –

Палатный –

Певческий –

Пастушеский –

Работник –

Различие –

Рисковой –

Рожать –

Факт –

Фактический –
Фантазёрство –
Ювелирный –
Юмореска –
Юродивый –
Элитный –
Эстетный –

Задание 9. Найдите ошибки в употреблении имен числительных. Исправьте предложения.

1. Трое спортсменов выступили очень удачно.
2. В кошельке не хватает двести рублей.
3. Трехстам студентам сделали выговор.
4. Он остался с девяноста рублями.
5. В окружности озеро составило около четыреста шестьдесят пяти метров.

Задание 10. Перепишите предложения, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.

1...Но больше всего в моих ра(с,сс)казах учас(...)вовала река. Может быть (по)тому что стояли летние жаркие дни может быть просто (по)тому что я больше всего люблю реки. Тихое зеркало омута которое разб(...)ваешь (в)дребезги прыгнув (в)низ головой с трав(...)нистого ласкового бережка хрустальная влага которая струится (в)доль тела омывая и охлаждая каждую клеточку кожи рыбий всплеск на вечерней з(...)ре туманы ра(...)ползающиеся от реки на пр(...)брежные луга, пря(н,nn)ые запахи в зар(...)слях крапивы, таволги и мяты, когда устроишься в укромном уголке. Всё и подлу(н,nn)ые холмы и тёмно(красные) клев(...)рные поля и влажные лесные тр(...)пинки и закатное пышное небо весь окружающий меня мир к(...)зался мне пр(...)красным и (не,ни)было (не,ни)какого изъяна в нём. Теперь когда (в)дали от него я вдохнове(н,nn)о ра(с,сс)казывал и восторженно живописал он к(...)зался мне еще пр(...)краснее еще сказочнее. Он к(...)зался мне пр(...)красным до сладкого зам(...)рания в груди.

Ра(с,сс)ветные туманы мне вид(...)лись об(...)зательно розовыми плав(...)ющими среди водор(...)слей рыбки представлялись об(...)зательно золотыми с красными перьями роса на травах то крупным жемчугом то бри(л,лл)иантами. 2. Все меня звали бр(...)дягой (не)годным мальчишкой. Шатаюсь по улицам я всматривался в (не)затейливую жизнь городка вслушивался в гул проволок на шо(с,сс)е в шелест к(...)лосьев или в ш(...)пот ветра. В эту минуту случилось нечто соверше(н,nn)о (не)ожиданное. Девочка упершись ручонками в пол старалась выкарабка(тся,

ться). Она падала вновь пр(...)поднималась и наконец направилась (не)твердыми шагами к мальчишке. (Не)счастливые изгнанники нашли приют где(то) на горе около ч(...)совни. Отец ст(...)ял с угрюмым видом и на лбу его ре(...)ко обозначалась складка (не)терпеливого гнева.

В случае невыполнения контрольной работы, а также если за работу выставлена неудовлетворительная оценка, студент не допускается к сдаче зачета.

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Русский язык и культура речи»

1. Эстетические качества речи.
2. Звучащая речь и ее особенности.
3. Деловой этикет: личное и письменное общение.
4. Мастерство публичного выступления.
5. Этические нормы и речевой этикет.
6. Язык современной рекламы.
7. Язык эффективного общения современного человека.
8. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения.
9. Точность и логичность речи.
10. Правильность речи: нормы ударения и грамматики.
11. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания ненормативной речи.
12. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе.
13. Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения.
14. Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, деловой и дружеской переписке.
15. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
16. Способы словесного противоборства: эффектное сравнение, убийственный аргумент, контрвопрос, гневная отповедь, контрпример и др.
17. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека.
18. «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров.
19. Правила построения ораторской речи.
20. Спор и его виды.
21. Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка.

22. Язык и стиль выступлений ... (Демосфена, Цицерона, А.Ф. Кони, К.П. Победоносцева, С.А. Арсеньева, П.А. Столыпина, В.И. Ленина, Н.В. Крыленко, Р.А. Руденко или другого известного оратора/политического деятеля/журналиста).
23. СМИ и культура речи.
24. Жаргоны и культура речи.
25. Основные особенности разговорного стиля современного русского языка.
26. Светская беседа.
27. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и его аудитория.
28. Язык молодежи.
29. Иностранные слова в современной речи: за и против.
30. Мужчина и женщина: особенности речевого общения.
31. Важнейшие словари русского языка.

Без предоставления письменного реферата по дисциплине «Русский язык и культура речи» студент к зачёту не допускается.

Примерный перечень вопросов к зачету (2-й семестр)

- Происхождение и становление русского литературного языка.
- Язык как знаковая система. Уровни языка. Функции языка.
- Признаки литературного языка, условия становления.
- Определение понятия «культура речи».
- Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речи.
- Коммуникативные качества. Точность речи. Понятность речи. Чистота речи. Богатство и разнообразие речи. Выразительность речи.
- Понятие литературной нормы. Типы языковой нормы. Императивная и диспозитивная норма.
- Типы словарей.
- Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения.
- Правила и принципы русской акцентологии. Ударение в иноязычных словах. Смыслоразличительная функция ударения.
- Морфологические нормы.
- Определение рода несклоняемых существительных.
- Склонение имен собственных, числительных и местоимений.
- Правописание форм глагола. Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий.
- Синтаксические нормы.
- Согласование сказуемого с подлежащим.

- Синтаксические функции обособленных конструкций. Правила обособления.
- Знаки препинания в сложном предложении.
- Знаки препинания при однородных членах.
- Лексические нормы. Лексическая сочетаемость и точность речи. Лексика ограниченного употребления.
- Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, многозначные слова.
- Этические нормы речевой культуры.
- Назначение речевого этикета. Факторы, определяющие формирование речевого этикета.
- Обращение в русском речевом этикете.
- Научный, официально-деловой, публицистический и разговорный стили. Особенности и различия стилей.
- Официально-деловой стиль русского языка.
- Особенности деловой письменной речи.
- Научный стиль русского языка.
- Публицистический стиль русского языка.
- Особенности языка СМИ.
- Разговорный стиль и сферы его применения.
- Понятие художественного стиля.
- Понятие речевой деятельности. Основные единицы речевого общения. Составляющие речевой ситуации.
- Организационные принципы речевой коммуникации.
- Основные принципы ведения разговора.
- Экстралингвистические факторы, влияющие на успешность речевого общения. Виды слушания.
- Нравственные установки участников речевой коммуникации. Доказательность и убедительность речи. Структура доказательств.
- Логика речи. Логические аргументы и психологические доводы.
- Невербальные средства общения. Мимика. Виды жестов. Интонация.
- Интонация. Интонационные конструкции. Акустические компоненты интонации. Пауза, ее типы.
- Ораторское искусство. Публичная речь, ее особенности.
- Основные навыки оратора.
- Контакт с аудиторией. Факторы, влияющие на установление контакта. Приемы управления аудиторией.
- Подготовка к выступлению: основные этапы.
- Основные элементы речевой техники.
- Этапы подготовки. Подбор материала, разработка плана, работа над композицией, написание текста.
- Способы изложения материала в тексте (выступлении).
- Источники подбора материалов для выступлений.

Каждый билет состоит из одного практического задания и двух вопросов.

Образец билета к итоговому испытанию (зачету) и приложение к нему.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)		
Утверждаю: Зав.кафедрой _____ «__» _____ 202_г.	Факультет сценарно-киноведческий Кафедра <u>русского и иностранных языков</u> Специальность 52.03.06 Драматургия Форма обучения <u>очная</u>	Зачет по дисциплине <i>«Русский язык и культура речи»</i>
БИЛЕТ № 1 1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 2. Понятие литературной нормы. Типы языковой нормы. Императивная и диспозитивная норма 3. Основные элементы речевой техники.		

Образцы заданий на проверку знания правил орфографии и пунктуации.

Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки. Расставьте недостающие знаки препинания.

Тамань са́м.. скве́рн.. городишк... из всех пр..морских городов России. Я там чуть(чуть) н.. умер с голода да еще (в)добавок меня хотели утопить. Я пр..ехал на п..рекладно́й тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единствен..ого камен..ого дома что при в..езде. Часовой черноморский к..за́к услышав звон колокольчика закричал (с)просо́ня ди́ким голосо́м Кто идет Вышел урядник и десятник. Я им об..яснил что я оф..цер еду в действующий отряд по казе́н..ой надобности и стал требовать казе́н..ую кв..ртиру. Десятник нас пове́л по городу. К которой избе н.. под..едем занята. Было холодно я три ночи н.. спал измуч..лся и начинал сердит..ся. Веди меня куда(н..)(будь) разбойник! хоть к ч..рту только к месту закричал я. Есть ещё одна фате́ра отвечал десятник почёсывая затылок только вашему благородию не понравит..ся; там нечисто! Не поняв точного значения последнего слова я велел ему идти вперед и после долгого странствования по грязным переулкам где по сторонам я видел одни только ветхие з..бо́ры мы под..ехали

к (не)большой хате на самом берегу моря. Полный мес..ц светил на камыш..вую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе об..ведённом оградой из булыжника стояла избочась другая лачуж..ка менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен её и (в)низу с бе..прерывным ропотом плескались темно(синие) волны. Луна тихо смотрела на бе..покойную но покорную ей стихию и я мог р..зличить при свете её далеко от берега два корабля которых чёрные снасти подобно п..утине (не)подвижно рисовались на бледной черте небосклона.

(М.Ю. Лермонтов)

КЛЮЧИ:

Задание 1.

Каучук, искра, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремьень, ломоть, мусоропровод, мышление, намерение, пиала, приданое, свёкла, статуя, ходатайство, щавель, апостроф, бюрократия, гастрономия, диоптрия, значимость, иконопись, пасквиль, похороны, созыв, статут, упрочение, феерия, феномен, асимметрия, бензопровод, вероисповедание, ветеринария, диспансер, жизнеобеспечение, камбала, каталог, квартал, некролог, нефтепровод, диалог, газопровод, кладовая, колосс, недуг, партер, премирование, ракурс, столяр, толика, фарфор, христианин, экслибрис.

Задание 2.

клок – клока – ключев /клоков; дно – дна – доньев; кочерга – кочерги – кочерёг; баклажан – баклажана – баклажанов/баклажан; огурец – огурца – огурцов; ягода – ягоды – ягод; жезл – жезла/жезла – жезлов/жезлов; погон – погона – погон; - – сумерки – сумерек; ведомость – ведомости ведомостей; платок – платка – платков; свитер – свитера – свитеров/свитеров; телевизор – телевизора – телевизоров; окно – окна – окон; серьга – серьги – серёг; компьютер – компьютера – компьютеров; носок – носка – носков; палец – пальца – пальцев; цветок – цветка – цветов/цветков; дом – дома – домов; кран – крана – кранов; одеяло – одеяла – одеял; телефон – телефона – телефонов; улица – улицы – улиц; бревно – бревна – брёвен; ступень – ступени – ступеней; простыня – простыни – простыней/простынь; яблоко – яблока – яблок; апельсин – апельсина – апельсинов; мост – моста – мостов.

Задание 3.

[чн]: восточный, вечно, вербовочный, вторично, гоночный, единичный, ёлочный, игрушечный, кирпичный, мелочность, научный, ночной, однозвучный, отличник, печной, ручной, солнечный, съемочный, точность, тренировочный, убыточность, уличный.

[шн]: Саввична, Кузьминична, конечно, нарочно, скучный.

2: копеечный

Задание 4.

Военачальник, двуличный, заведующий, крыжовник, простыня, чрезвычайный, интриганка, благословение, вдохновение, сведущий, невропатолог, перспектива, пощёчина, прецедент, скрупулёзный, времяпрепровождение, дикобраз, жаждущий, желатин, иглоукалывание, конкурентоспособный, дуршлаг, яства беспрецедентный, будущий, инцидент, бюллетень, прецедент, констатировать, компетентный, компрометировать, поскользнуться, дерматин, милостивый, противень.

Задание 5.

Безнад[о]жный, бел[о]сый, бл[о]кный, быти[э], голол[о]д, гренад[э]р, длиннош[о]рстный, др[о]ма, ж[о]лчный, жити[э], ист[э]кший, ман[о]вр, побл[о]кный, одноим[о]нный, оп[э]ка, осужд[о]нный, плат[о]же способный, побл[о]кнуть.

Задание 6.

[о]: радио, хаос, бонто, трио, какао, модерато, Монпарнас, авизо, поло, боа, карпаччо, каприччио, адажио.

[а]: Коннектикут, боксер, болеро, координация, Жорес, консоме, Роден, Шопен, Вольтер, кредо, Гоген, отель, сонет, Кастро, рояль, фонема, модернизм, рококо, консервы, баобаб, сольфеджио, модерн, форпост, костюм, прогресс, Токио, Тольятти, Флобер, Мехико, роман, Бомарше, поэтесса, аромат, Доде, концерт, поэт, Мопассан, оазис, коммюнике, вето, досье.

Задание 7.

1. Эта модель демонстрационная, она не продается. 2. Я одолжил (или дал в долг) соседу тысячу рублей до февраля. 3. Мальчик ничего не отвечал, а только хлопал глазами. 4. Суд признал его виновным в совершении преступления. 5. Его отец был настоящим энциклопедистом: он мог подробно и обстоятельно ответить на вопрос из любой области знаний. 6. Спасатели увидели, что в море тонет человек. 7. Раненый князь Андрей упал навзничь. Очнувшись, он увидел высокое, бесконечное небо. 8. Свекровь Катерины постоянно учила жизни домочадцев. 9. Наши товары экспортируются во многие страны мира. 10. Я перешел на более экономичный тариф.

Задание 8.

- пакостный
- палаточный
- певчий
- пастуший

- рабочий
- отличие
- рисковый
- рождать
- фактор
- фактичный
- фантазирование
- ювелирский
- юмористка
- юродливый
- элитарный
- эстетский

Задание 9.

1. Три спортсменки выступили очень удачно.
2. В кошельке не хватает двухсот рублей.
3. Трёмстам студентам сделали выговор.
4. Он остался с девяноста рублями.
5. В окружности озеро составило около четырёхсот шестидесяти пяти метров.

Задание 10.

1...Но больше всего в моих рассказах участвовала река. Может быть, потому что стояли летние жаркие дни, может быть, просто потому, что я больше всего люблю реки. Тихое зеркало омута, которое разбиваешь вдребезги, прыгнув вниз головой с травянистого ласкового бережка, хрустальная влага, которая струится вдоль тела, омывая и охлаждая каждую клеточку кожи, рыбий всплеск на вечерней заре, туманы, расползающиеся от реки на прибрежные луга, пряные запахи в зарослях крапивы, таволги и мяты, когда устроишься в укромном уголке. Всё: и подлунные холмы, и тёмно-красные клеверные поля, и влажные лесные тропинки, и закатное пышное небо – весь окружающий меня мир казался мне прекрасным, и не было никакого изъяна в нём. Теперь, когда вдали от него я вдохновенно рассказывал и восторженно живописал, он казался мне еще прекраснее, еще сказочнее. Он казался мне прекрасным до сладкого замирания в груди.

Рассветные туманы мне виделись обязательно розовыми, плавающими среди водорослей, рыбки представлялись обязательно золотыми с красными перьями, роса на травах - то крупным жемчугом, то бриллиантами. 2. Все меня звали бродягой, негодным мальчишкой. Шатаюсь по улицам, я

всматривался в незатейливую жизнь городка, вслушивался в гул проволок на шоссе, в шелест колосьев или в шепот ветра. В эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Девочка, упершись маленькими ручонками в пол, старалась выкарабкаться. Она падала, вновь приподнималась и наконец направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Несчастные изгнанники нашли приют где-то на горе, около часовни. Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева.

Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки. Расставьте недостающие знаки препинания.

Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?». Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем – занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» – закричал я. «Есть еще одна фатера, – отвечал десятник, почесывая затылок, – только вашему благородию не понравится; там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона.

(М.Ю.Лермонтов)

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Русский язык и культура речи»
по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата)

(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____»_____2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Теория литературы»

Направление подготовки

52.03.06 - Драматургия

Квалификация выпускника

Драматург

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составители: Е. В. Москвина, кандидат филологических наук, доцент;
Т. В. Михайлова, кандидат филологических наук, доцент

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория литературы»
одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой_____М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета_____В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе_____В.В. Атаман

Зав.библиотекой_____В.М. Шипулина

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Теория 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.	ОПК-1	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам теоретического содержания (чтение/конспектирование теоретических трудов литературоведов)	ОПК-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе (системный разбор литературных текстов)	ОПК-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка освоения литературоведческой терминологии - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам
	<u>Этап 2:</u>	- правильное и своевременное выполнение

	Формирование навыков практического использования знаний	практических заданий - способность последовательно и логически излагать проанализированный материал, аргументировать точку зрения - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - 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	- задания выполнены самостоятельно и представлены в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов, выбранных для анализа текста - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа - способность самостоятельно анализировать литературный текст
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- при выполнении заданий для самостоятельной работы использованы необходимые методы и информационные источники - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям, предъявляемым к написанию конспектов и системному анализу произведения - в процессе дискуссии продемонстрировано знание литературных терминов и усвоены практические навыки анализа произведения, а так же поиска, систематизации и изложения информации - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - зачёт 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	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт с оценкой

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт с оценкой

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 произведения или теоретической статьи, которое готовится к следующему занятию с подробным, обстоятельным анализом по параметрам, заданным педагогом. Педагог задает вопросы по данному тексту, отвечая на которые, студенты могут вступать в дискуссию, оспаривая мнение друг друга, аргументируя свою точку зрения.

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 позицию.

Обсуждение

Педагог на занятии предлагает разбор стихотворного произведения или прозаического фрагмента. В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии драматурга.

Зачёт с оценкой

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 анализа художественного произведения или не соответствия выводов логическому рассуждению.

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации

Зачёт с оценкой

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 и практических навыков анализа литературного текста.

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.

- Конспектирование теоретических работ:
 - Аристотель. Поэтика
 - Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.
 - Бахтин М.М. Эпос и роман.
 - Хализев В.Е. Драма как род литературы.
 - Лотман Ю.М. Структура художественного текста.
- Письменный системный разбор литературного произведения.
 - Мандельштам О. Кинематограф. «Дано мне тело, что мне делать с ним».
 - Тарковский А. Первые свидания. Эвридика. Жизнь, жизнь. С утра я тебя дожидался вчера
 - Бунин И.А. Холодная осень. Мадрид. Солнечный удар.
 - Чехов А.П. Студент. Анюта.
 - Андреев Л. Жизнь человека. Мысль.
 - Блок А.А. Роза и крест.
 - Маяковский В.В. Мистерия-буфф

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Литература как форма коммуникации.
2. Что такое понимание? Существует ли понимание между автором и читателем?
3. Автор и смерть автора. Правы ли структуралисты и постмодернисты?
4. Классификация жанров: стоит ли заниматься классификациями?

5. Понятие «структура» и методы анализа структур.
6. Понятие «язык» и «речь»: из взаимодействия и конфликты.

1.6.3 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой.

- Система «литература» и ее особенности.
- Литературный текст с позиции герменевтики.
- Форма и содержание литературного произведения. Его состав. Принципы анализа формы и принципы анализа содержания.
Содержательность формы.
- Роды и жанры литературы.
- Принципы анализа жанра.
- Эпический род литературы.
- Малые эпические жанры: рассказ, новелла, повесть
- Жанр романа в историческом развитии. Разновидности.
- Жанры эпоса и сказки.
- Лирический род литературы.
- Жанры элегии, оды, послания
- Твердые поэтические формы. Сонет.
- Поэма, ее признаки и разновидности.
- Драматический род литературы.
- Жанр трагедии. Почему в современной драматургии нет трагедий?
- Жанр комедии и его трансформация.
- Жанр драмы и их бытование в литературном процессе и театре.
- Фабула и сюжет.
- Композиция и архитектоника текста.
- Система персонажей художественного произведения.
- Хронотоп.
- Автор и герой.
- Литературные направления.
- Поэтические тропы: метафора, метонимия, сравнение.
- Сравнительно-исторический метод анализа и его принципы.
Представители.
- Формальный метод и его принципы. Представители.
- Метод структуралистов, основные понятия и принципы. Представители.
- Метод постструктуралистов, основные понятия и принципы.
Представители.
- Мифологическая школа, основные понятия и принципы. Представители.
- Герменевтикаосновные понятия и принципы. Представители.
- Рецептивная эстетика, основные понятия и принципы. Представители.
- Психоаналитический метод, основные понятия и принципы.
Представители.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ФИЛОСОФИЯ»

Специальность
52.03.06 Драматургия

Квалификация выпускника
Бакалавр

Уровень образования
Бакалавриат

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф. Андреев Андрей Леонидович.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия» составлен на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1130 от 16.11. 2017 г. по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия» (степень выпускника – бакалавр).

Фонд оценочных средств дисциплины одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Андреев А. Л

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Философия**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция-беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания	УК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - обсуждение проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка понимания основных теоретических проблем и понятий - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем философии - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-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	- 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>	- посещаемость не менее 90% занятий

	Формирование базы знаний	- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа - способность самостоятельно анализировать философские понятия
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и изложения информации по философии -ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-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

«Философия» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение философской проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные студенты оппонируют и вносят свои дополнения.

Такой метод развивает не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый в условиях, когда приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует понимание вопроса, творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в анализе и аргументации

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

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

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

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

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1. Задания для самостоятельной работы.

В качестве практического контрольного задания для оценивания результатов обучения засчитывается составление инструментария тематического опроса и/или участие в его проведении.

1.6.2. Примерный перечень тематики обсуждений

1. «Искусство счастья» в философии А. Шопенгауэра.
2. «Истинная мораль» и идея «сверхчеловека» в работе Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».
3. «Русский космизм» как феномен теоретического осмысления перспектив развития человечества.
4. «Тектология» А. Богданова и современные представления о сложных социальных системах.
5. «Философия инструментализма» Д. Дьюи.
6. Абсолютный идеализм и диалектика Г.В.Ф. Гегеля.
7. Аврелий Августин о природе человека.
8. Агностицизм Д. Юма.
9. Антиномии «чистого разума» в философии И. Канта.
10. Античная атомистическая философия.
11. Античная философия: от мифа к логосу. Открытие понятийного мышления как метода философии.
12. Античные киники и современный цинизм.
13. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
14. Биологическое и социальное в человеке, их соотношение и взаимосвязь.
15. Бытие как фундаментальная категория философии.
16. Взаимодействие цивилизаций и стратегия будущего.
17. Взаимосвязь научных и технических революций.
18. Виды познания и их особенности.
19. Виртуальная реальность: современные научные и философские исследования.
20. Влияние идей православия на русскую философию.

21. Влияния «интуитивизма» А. Бергсона на разработку теории кино.
22. Возникновение и эволюция общества и государства в марксистской концепции. По работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
23. Глобальные проблемы современности: происхождение, характер, взаимосвязь, пути решения.
24. Государство и его роль в истории. По работе Вл. Соловьева «Значение государства».
25. Государство и личность. По работе К. Ясперса «Духовная ситуация нашего времени».
26. Гуманизм и тоталитаризм, гуманизм и демократия: проблемы и противоречия.
27. Движение и развитие как формы существования природы и социума.
28. Детерминизм и индетерминизм.
29. Диалектика и ее исторические формы.
30. Динамика общественного развития. Эволюция и революция.
31. Единство и противоположность научного и религиозного мировоззрения.
32. Закономерности процесса общественного развития.
33. Значение немецкой классической философии для современности.
34. Идеал общественного устройства в «Афинской политике» Аристотеля.
35. Идеиные установки философии позитивизма в современной науке.
36. Идея «Золотого Века» в философии Ж.-Ж. Руссо.
37. Информационная революция и становление информационного общества.
38. Иррационализм в западноевропейской философии XIX в.
39. Истина, познание и нравственность в философии А. Шопенгауэра.
40. Исторические формы мировоззрения.
41. Конфуцианство о путях достижения Гармонии.
42. Концепции интерпретации, понимания и объяснения в философской традиции герменевтики.
43. Концепция «идеального государства» в философии Платона.

44. Концепция «индустриального» и «постиндустриального общества» в современной социальной философии.
45. Кризис гуманизма в условиях индустриального и информационного общества.
46. Критика западной цивилизации в философии Вл. Соловьева.
47. Кьеркегор С. и его вариант «поворота к субъективности».
48. Материализм, нигилизм и позитивизм в русской философии XIX в
49. Материалистическое понимание истории (К. Маркс).
50. Материальное и духовное производство.
51. Место психоанализа в современной философии.
52. Место России в мировом цивилизационном процессе.
53. Место философии в системе культуры и её социальные функции.
54. Методологическая и мировоззренческая функции философии.
55. Мировоззрение и его исторические типы: мифология, религия, философия.
56. Наука как форма духовной деятельности: специфика и функции.
57. Нравственные идеи христианства и современный кинематограф.
58. Шпенглер О. о кризисе европейской культуры.
59. Общественное сознание и его структура.
60. Общественный прогресс и его критерии.
61. Основные идеи феноменологической философии.
62. Основные категории диалектики.
63. Основные понятия и принципы синергетики.
64. Основные формы существования пространства и времени в структуре бытия.
65. Особенности средневековой христианской философии.
66. Чаадаев П.Я. об особенностях развития государства, общества и личности в истории России.
67. Пантеизм Б. Спинозы.
68. Позитивизм как мировоззренческая установка «опытного» естествознания.
69. Понимание личности в философии и психологии.

70. Понимание природы государства в философии русского анархизма (М. А. Бакунин, П.П. Кропоткин, П.Н. Ткачёв).
71. Понятие свободы в философской концепции Ж.-П. Сартра.
72. Понятие ноосферы в концепции В.И. Вернадского.
73. Практика как критерий истины.
74. Представления о государстве и праве в учении утопического социализма (Т. Кампанелла «Город Солнца», Т. Мор «Утопия»).
75. Принцип относительности знания и проблема достоверности знания.
76. Природа научных революций, их причины, структура и роль в общественном развитии.
77. Проблема антропогенеза. Альтернативные концепции происхождения человека.
78. Проблема Бытия в философии Парменида.
79. Проблема жизни и смерти в истории философии.
80. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь. Неопределенность.
81. Проблема человека в буддизме и христианстве.
82. Проблема человека в западноевропейской философии XIX-XX века.
83. Проблема человека в русской философии.
84. Проблема эволюции личности в философии Н.А. Бердяева.
85. Прогресс и регресс в эволюции социального бытия.
86. Развитие идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева.
87. Развитие науки и проблема социального прогресса.
88. Рационализм Р. Декарта.
89. Религиозная, научная и философская концепции смысла жизни.
90. Роль философии в жизни человека и общества.
91. Русская идея в философии В.С. Соловьева.
92. Русская идея в философии Н.А. Бердяева.
93. Русская религиозная философия конца XIX - первой половины XX в.в.
94. Русский марксизм конца XIX - начала XX вв.
95. Сенсуализм в учении о познании Д. Локка.
96. Смысл и назначение истории в философии К. Ясперса.

97. Современные концепции общественного развития.
98. Современный гуманизм и проблема трансгуманизма.
99. Сознание, его происхождение и сущность.
100. Социально-исторические предпосылки возникновения философии Нового Времени.
101. Социально-политические идеи эпохи Возрождения. Макиавелли.
102. Социально-философские аспекты концепции инок Филофея «Москва-третий Рим».
103. Социально-философские взгляды Ж.-Ж. Руссо.
104. Социально-философские взгляды русских народников.
105. Социально-философские взгляды Т.Гоббса. По работе «Левиафан».
106. Становление нового подхода к пониманию природы общества и государства в философии Нового времени.
107. Становление цивилизационного подхода в культурно-исторических исследованиях в России и на Западе.
108. Структурная антропология К. Леви-Стросса.
109. Субъективный идеализм и агностицизм Д. Беркли.
110. Сущность науки в философии неопозитивизма.
111. Теория "осевого времени" К. Ясперса.
112. Теория «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского.
113. Теория локальных культур и цивилизаций А. Тойнби.
114. Техносфера и современное информационное общество.
115. Учение Аристотеля о материи и форме.
116. Учение о «творческой эволюции» А. Бергсона.
117. Учение Платона об «эйдосах».
118. Учение софистов об истине и критика его Сократом.
119. Бэкон Ф. и теория экспериментирующего познания.
120. Философия неокантианства.
121. Философия Сократа.
122. Философия Всеединства В. Соловьева.
123. Философия и этика Конфуция.

124. Философия истории «славянофилов» и «западников».
125. Философия французского Просвещения.
126. Философия эпохи Возрождения.
127. Философская концепция «конца истории» Ф. Фукуямы.
128. Философская традиция герменевтики в XX в.
129. Философская традиция иррационализма в западноевропейской философии XIX в.
130. Философские идеи «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона.
131. Философские аспекты этногенеза. Основные концепции.
132. Философские вопросы власти и насилия, войны и мира.
133. Философские идеи в «Исповеди» Аврелия Августина.
134. Философские идеи в современном кино.
135. Философские идеи в творчестве А. Тарковского.
136. Философские идеи в творчестве С. Эйзенштейна.
137. Философские идеи Гераклита.
138. Философские идеи постмодернизма.
139. Философские идеи сборника «Вехи».
140. Философские концепции структурализма и постструктурализма.
141. Философские проблемы взаимодействия языка и мышления.
142. Философское значение концепции архетипов К. Юнга.
143. Философское учение даосизма.
144. Христианство и философия.
145. Художественная правда и проблема документальности. Философский анализ.
146. Человек в компьютеризованном мире: социокультурный и психологический аспекты проблемы.
147. Человек и природа. Исторические формы отношения человека к природе.
148. Человек как предпосылка и результат истории.
149. Человечество как планетарное явление. Понятие «ноосферы» и «техносферы».

150. Чувственный опыт и рациональное мышление: их основные формы и способы взаимодействия. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь.
151. Экзистенциализм М. Хайдеггера: предмет и задачи философии.
152. Экологические проблемы современности. Пути выхода из кризиса.

Список тем может быть дополнен по усмотрению преподавателя и по желанию студентов. Студенты могут самостоятельно выбрать философскую проблему и изложить ее в реферате, предварительно согласовав его название с преподавателем.

1.6.3. Примерный перечень тематики вопросов к экзамену

1. Что такое философия?
2. Неомарксизм Франкфуртской школы
3. Философское и научное мышление.
4. Хайдеггер и Ясперс
5. Философия и мифология.
6. Структурализм и постструктурализм
7. Философия и искусство.
8. Экзистенциализм Сартра.
9. Материализм как философская позиция.
10. Русская религиозная философия конца 19-начала 20 века: основные идеи и представители.
11. Идеализм и его исторические формы.
12. Достоевский как философ.
13. Агностицизм и его представители.
14. Образ России в философии славянофилов
15. Проблема развития в диалектике.
16. Исторические судьбы марксизма.
17. Проблема бытия в философии досократиков.
18. Анализ исторического процесса в философских работах Маркса.
19. Философские идеи Гераклита Эфесского.
20. Историческая эволюция позитивизма.
21. Атомизм в античности и в Новое время.
22. Ницше.

23. Платоновская теория идей.
24. Волюнтаризм Шопенгауэра.
25. Идеальное государство Платона.
26. Идеалистическая диалектика Гегеля.
27. Сократ как философ.
28. Критическая философия Канта.
29. Эпикурейцы и стоики.
30. Философия Просвещения.
31. Метафизика Аристотеля.
32. Учение о происхождении государства в метафизике 17 века.
33. Политическая философия Аристотеля
34. Сенсуализм Локка
35. Основные черты и проблемы схоластики.
36. Декарт как философ
37. Философия Фомы Аквинского.
38. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени
39. Философия Возрождения.
40. Политическая философия Макиавелли

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Эстетика**

Специальность/направление
52.03.06 – Драматургия

Квалификация выпускника
Драматург

Уровень образования
Бакалавриат

Форма обучения
очная

Москва

2024

Автор, составитель : доктор философских наук, профессор
Н.Б.Маньковская.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Эстетика»
одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

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
Эстетика
для специальности 52.03.06 — «Драматургия» (бакалавриат)**

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.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-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 эстетики - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-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 эстетические 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 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 эстетике, - задания для самостоятельной работы выполнены самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЁТ

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

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение культурологической проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара 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 драматурга, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Зачёт

Проходит в форме ответа на вопрос в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания

программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«не зачтено»* — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

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

- Эстетика как философская наука.
- Предмет эстетики.
- Эстетическое в контексте культуры.
- Классическая и неклассическая эстетика.
- Система эстетических категорий.
- Мимесис и катарсис.
- Различия во взглядах Платона и Аристотеля на сущность искусства.
- Соотношение живописи и поэзии в концепциях Леонардо да Винчи и Г.-Э. Лессинга.
- Полемика Г.-Э. Лессинга с И. Винкельманом по проблемам эстетики и искусства.
- Общее и особенное в эстетике И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля.
- Эстетический смысл игры.
- Эстетика природы.
- Проблемы эстетического вкуса.
- Эстетическое и художественное.
- Происхождение и сущность искусства.
- Искусство и мировые религии.

- Психология художественного творчества.
- Искусство как эстетический феномен.
- Виды искусства и принципы их классификации.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.
- Виртуальная реальность как феномен современного искусства.
- Актуальные арт-практики.
- Форма и содержание в искусстве.
- Кино как вид искусства.
- Соотношение кинематографа и других экранных искусств.
- Эволюция представления о природе искусства в истории эстетической мысли.
- Виды искусства и принципы их классификации.
- «Форма-содержание» в искусстве.
- Соотношение художественного образа, знака, символа, архетипа, симулякра.
- Художественно-эстетические особенности кинематографа.
- Художественно-эстетические задачи кинорежиссера.
- Функции кинематографа в обществе.
- Соотношение жанрового и авторского кинематографа.
- Влияние на киноязык технологических новаций.
- Специфика виртуальной реальности в киноискусстве.
- Место кинематографа среди других экранных искусств.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов к зачёту.

В целях закрепления материала предлагается перечень примерных контрольных вопросов по тематике курса:

- Каковы основные этапы развития эстетической мысли?
- Как эволюционировали представления о предмете эстетики?
- Как развивались взгляды на основные эстетические категории?
- Что такое эстетические «паракатегории»?
- Каковы формы эстетического знания?
- Как соотносится эстетика с другими науками?
- Какова структура эстетического сознания?
- Каковы виды эстетической деятельности?
- Как соотносятся эстетическое и художественное?
- Каковы критерии оценки художественной деятельности?